狂龍國際出版

漫画学习乐园 7

标题设计与主题表现

承菱 编著

台湾漫画家承菱、游素兰、乔英、
张静美、唐卡等倾情打造

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

标题设计与主题表现

承菱 编著

台湾漫画家承菱、[illegible]、[illegible]、
张[illegible]、[illegible]倾情打造

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（CIP）数据

漫画学习乐园．标题设计与主题表现 / 承菱编著．—北京：人民邮电出版社，2009.9
ISBN 978-7-115-21137-8

Ⅰ．漫… Ⅱ．承… Ⅲ．漫画—技法（美术） Ⅳ．J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第149496号

本著作 2003 年由狂龙国际有限公司出版，有关本著作所有权利归属于承菱。简体中文版权 2009 年经由狂龙国际有限公司正式授予人民邮电出版社。

内 容 提 要

本书是“漫画学习乐园”系列中的一本，由台湾著名漫画家承菱编写而成。书中详细讲解了标题设计与主题表现的绘制技法，包括漫画杂志的彩色封面、连载作品的刊头、单行本漫画的彩色封面封底及宣传用海报的标题设计方法，以及 5 个标题设计案例和 4 个主题表现案例等内容。

本书内容浅显易懂，绘画步骤细致，并有台湾著名漫画家承菱、乔英、张静美、唐卡和游素兰的大量范例作品，适合漫画爱好者作为自学教材，也适合漫画、动画、游戏、影视等专业作为学习用书。

漫画学习乐园——标题设计与主题表现

◆ 编　著　承　菱
　责任编辑　郭发明

◆ 人民邮电出版社出版发行　北京市崇文区夕照寺街 14 号
　邮编　100061　电子函件　315@ptpress.com.cn
　网址　http://www.ptpress.com.cn
　北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

◆ 开本：700×1000　1/16
　印张：9
　字数：170 千字　　2009 年 9 月第 1 版
　印数：1－4 000 册　　2009 年 9 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号　图字：01-2009-4697

ISBN 978-7-115-21137-8

定价：18.00 元

读者服务热线：(010)67132692　印装质量热线：(010)67129223
反盗版热线：(010)67171154

第一回
什么是单
幅漫画?
哈啰!
各位亲爱的朋友,
大家好吗?
我是承菱!
首先要和
你聊的是,
什么是“单
幅漫画”?
通常来说,就是指
一张图嘛!

承菱　　扉扉公主

目　录

第一回·什么是单幅漫画 /1
第二回·承菱的漫画示例 /12
第三回·乔英的漫画示例 /54
第四回·小美的漫画示例 /62
第五回·唐卡的漫画示例 /70
第六回·素兰的漫画示例 /76

你忘了介绍本公主
出场啦！讨厌！
扉扉公主！
抱歉，一时忘了……

其实简单来说，单幅漫画确实是指一张图，不过更“专业”一点的说法是——
喂！别抢我的镜头啦！

第七回・中古欧洲服饰的漫画示例 /80
第八回・中国古装仕女的漫画示例 /95
第九回・奇情罗曼史的漫画示例 /110
第十回・泡个玫瑰花浴澡的漫画示例 /126

单幅漫画泛指一张“完整度”和“完稿度”极高的单独画作（也叫扉页）喔!
©承蒌 § 素贞
喔!原来是这样子喔!

单幅漫画作品可概略分成
以下四大类型喔!

第一种:
漫画杂志的彩色封面。
4
奇幻館
WONDERFUL COMICS
因为要告诉读者这
本杂志的名字,
所以标题字几乎都
是放在画面中的
上方。

而且不只是漫画杂志喔!几乎市面上的杂志，
封面上的标题字，都是放在画面的上方，下次去书店时可留意一下!
封面必须具备杂志重要单元内容及广告功能。
2 奇幻館
WONDERFUL COMICS
異寶齋
主标题字
因此除了主标题外，小标题、副标题也很多，所以杂志的彩色封面要注意的地方很多哟!
副标题字
小标题字

第二种：
杂志内连载作品的刊头。

这一类型的漫画标题字的摆放位置就多元化啰！

©承菱 § 素贞

可上，可下，可横放，可直排，也可放在画面的正中间。

©承菱 § 巧蜜·金

漫画单行本使用的漫画标题字摆放的位置也是很多元化的，
和上一种的差异是，一个是黑白稿，一个是彩色稿。
第三种：漫画单行本的彩色封面和封底。
单行本的封面偏重设计感，而且会视情况需要来摆放剧情简介的文字。
游素蘭

第四种：
宣传广告用的海报。
这种类型的作品，有时就是用漫画单行本的封面或是漫画
杂志用的封面来制作成宣传广告用的海报。
由于这种类型的单幅漫画的最大功效是，
吸引路过店家的读者和行人的注意，所以标题字摆放的位置，
应该注意其方向，和前面提过的第一种、第二种一样。

嘴干喽！来喝杯绿茶啦！
我想，和大家聊到这，对于单幅漫画的功效和使用的范围，
应该都有一定的了解了吧？
不过，为了让你更明白如何适时地，
以及正确地摆放标题字的位置，还有……
如何让你笔下的漫画人物和标题字相辅相成，构成一张吸引人的漂亮的单幅漫画作品，

金光闪闪！
特地邀请——
〈青春仙女〉
小美姐！
〈教你现学现画的〉
唐卡老师！
金光闪闪！
素兰和乔英的
漫画学习乐园
〈可爱的——
漫画学习乐园主编〉
乔英老师！
〈美艳天后〉
素兰姐！

非常感谢四位老师在百忙之中，还如此热情地执笔帮忙啦！
〈很感动呐〉
哇！
以后就有劳四位老师和我来为大家示范讲解漫画的创作和构思了！
告诉你在创作单幅漫画作品时，所有该注意和该加强的地方喔!
赶快拿起你的纸和笔，一起来加入漫画高手的行列吧!
〈等你喔！〉

第二回
承菱的漫画示例
STEP BY STEP

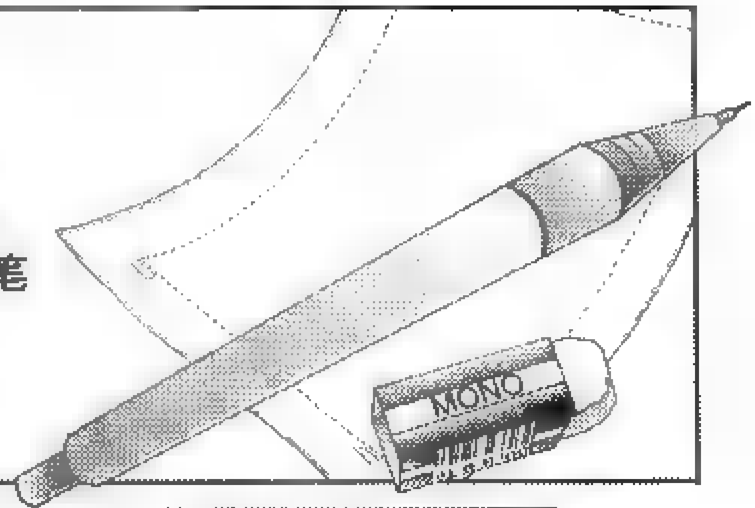

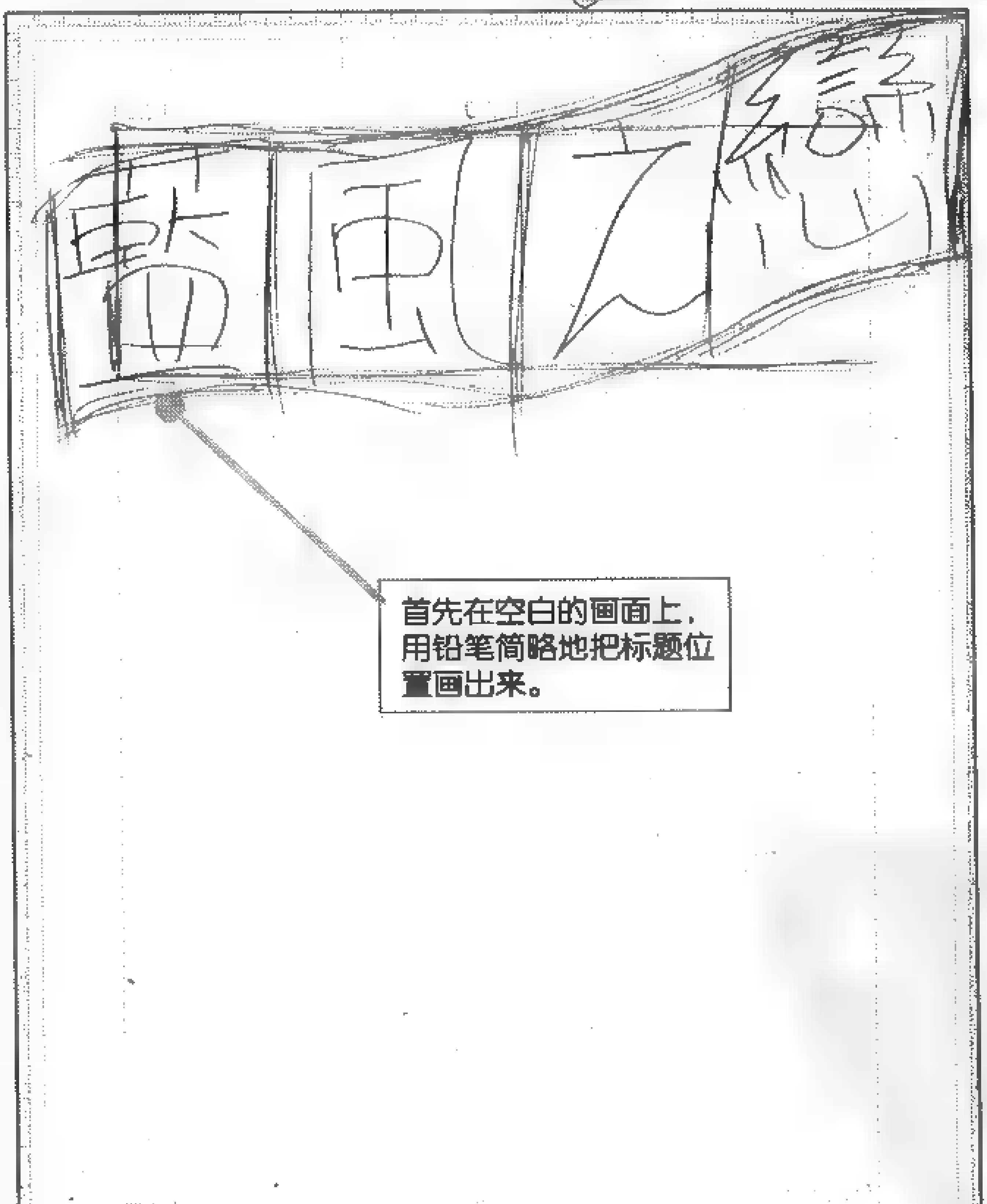

橡皮擦
MONO
自动铅笔，从学生时代用到现在，是我的最爱。
蘸水笔之一，G笔尖。
蘸水笔之二，镝笔尖。
蘸水笔之三，圆笔，描绘眼睛和头发等细部时最常使用的。
代针笔，最常用的是0.05、1.0、5.0。
毛笔和白圭笔，涂黑、修白各一支。
美工刀，实在用不惯笔刀，所以也是从学生时代用到现在。
压网笔
涂黑用的墨汁，在一般的文具店就可买到了哟!
描黑线时使用的品牌快干墨水。
快干墨水
白色广告颜料，用于修白、修正画错的地方。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

工具介绍完后，马上来进行漫画的创作吧！
首先登场的工具是最方便最好用的自动铅笔和像皮擦。
然后在稿纸上，把欲放置标题的位置用铅笔先大约画出来。

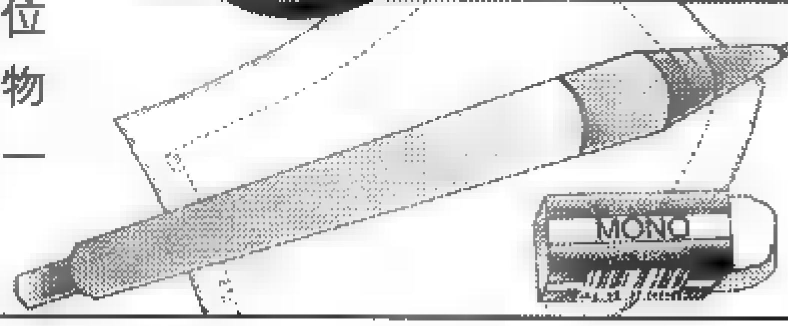

承菱的漫画示例
STEP BY STEP

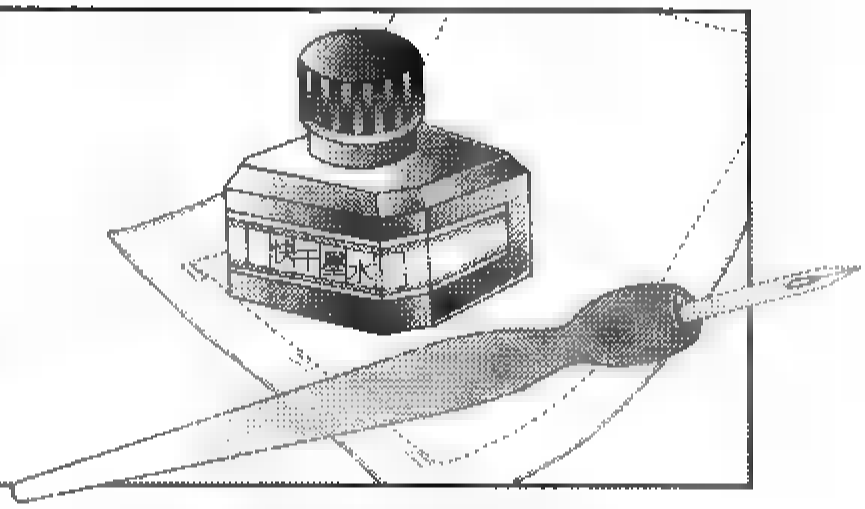
标题的位置定在画面的上方后，接下来就开始画人物了。标题字的位置在画面的上方，因此不能把人物的脸画得太大，因为要让他有一头飘扬的长发以丰富整张画面。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

铅笔线完成后，接下来就可以开始上墨线啰！首先从这张 漫画的两大重点之一的发丝开始着手描绘。为了表现出发丝的轻柔飘逸，用圆笔来描绘，因为圆笔的笔触特色就是可以描绘出细致的线条。

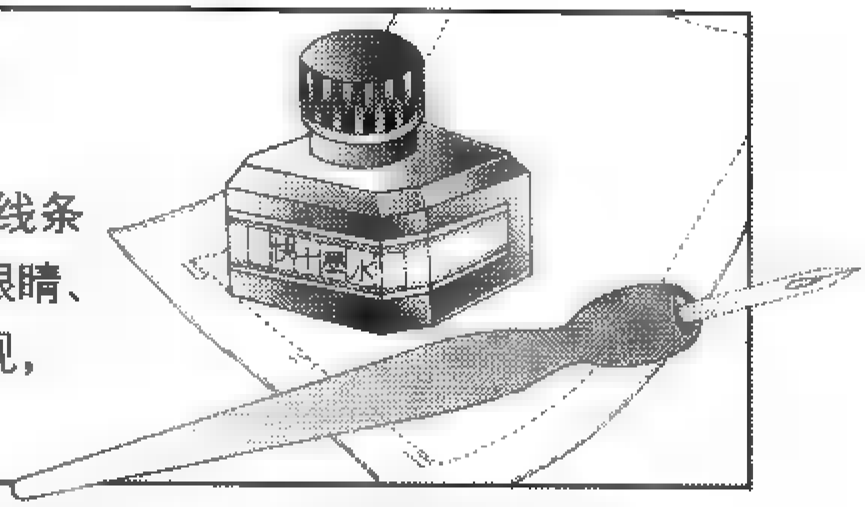
发丝的轮廓大致描绘完后，接着来描绘人物的轮廓主线，G笔尖是我描绘人物轮廓和衣服主线的选择。因为它的线条可粗可细，变化大，适合用于描绘物体的主线。

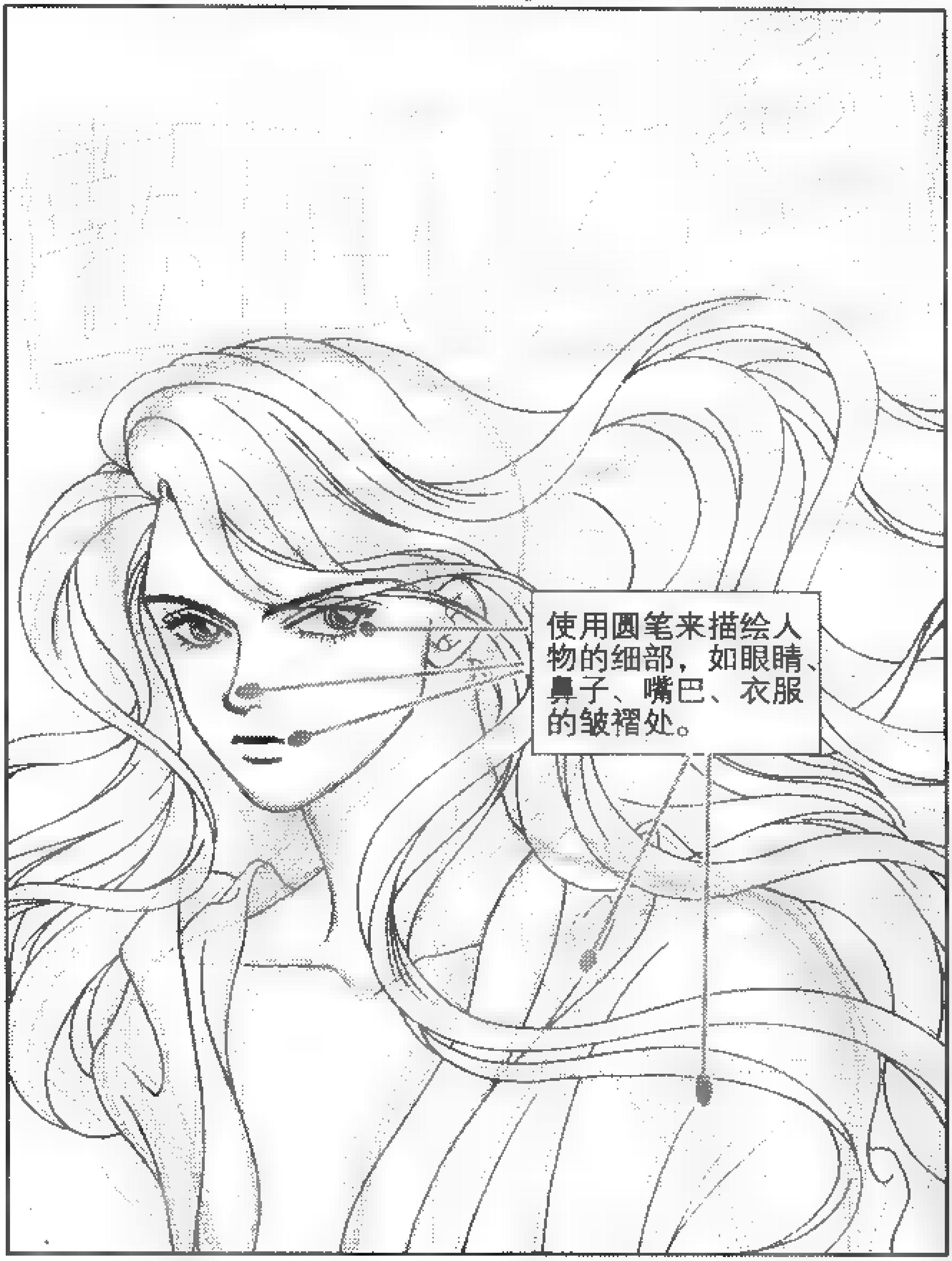

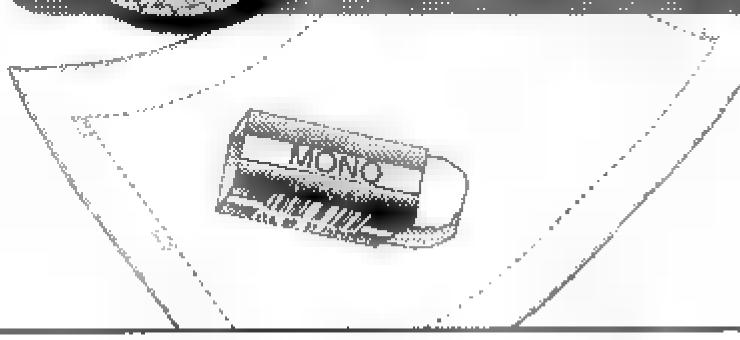
承菱的漫画示例 STEP BY STEP

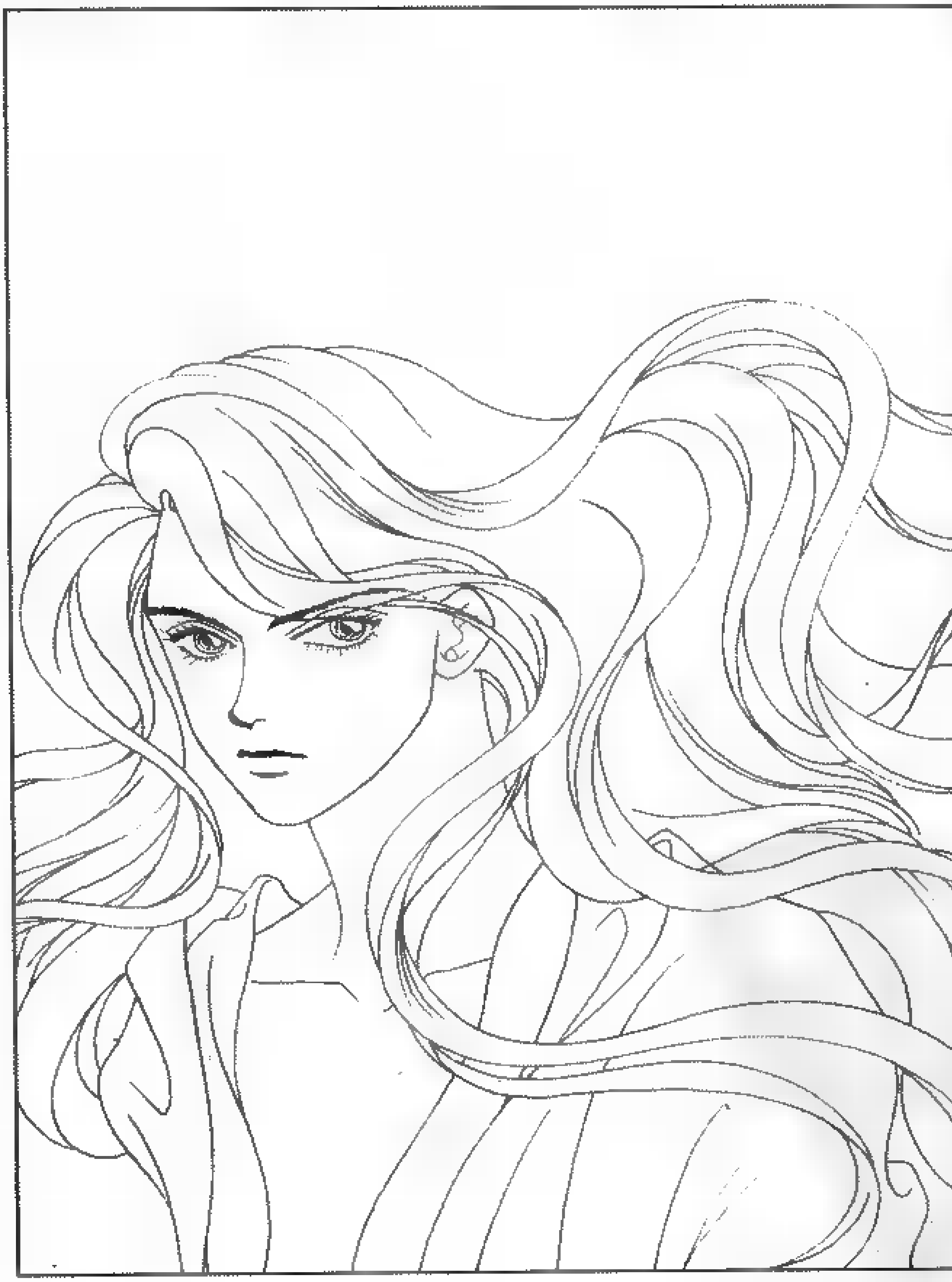
用G笔描绘完人物的轮廓线和衣服的线条之后，就可以进行细部的描绘了，如眼睛、鼻子、嘴巴的唇线和衣服皱褶处的表现，再次使用圆笔来描绘细腻的线条。

全部的线条都描绘完成后，就可以用橡皮擦擦除铅笔线。不过要特别注意的一点是，在擦除之前，需要特别注意刚刚描绘的墨线干了没有？千万要等干了之后再擦除，否则后果会很惨的喔。

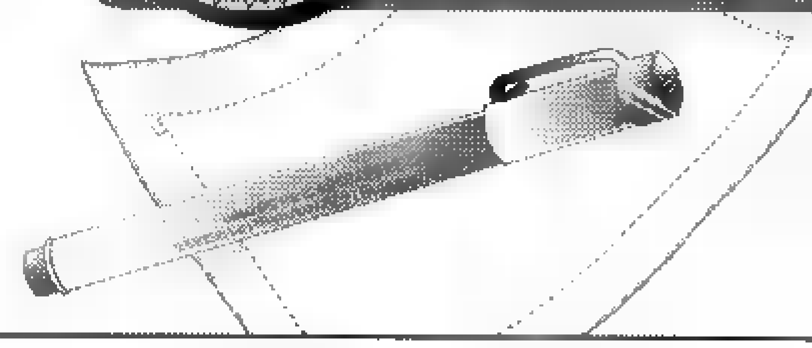

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

描完墨线并把铅笔线擦干净后，墨线的部分还不能算是全部完成，因为我设定的这个角色是金发，所以得把金发特有的波浪及光泽的效果线表现出来，这样墨线的部分才算全部完成。使用0.05的代针笔来描绘，既方便又快速。

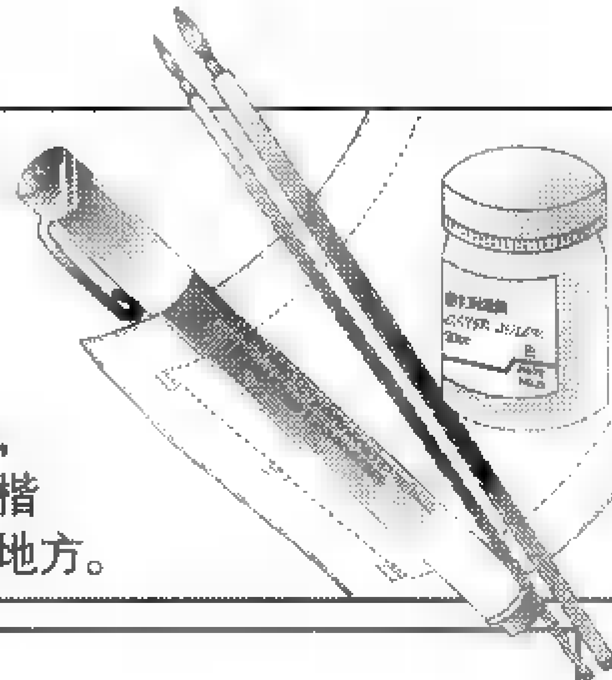

使用代针笔描绘金发的光泽表现，其优点是代针笔的线条粗细一致。画金发的光泽表现要注意线条的疏密度和效果线的方向，才能把金发的立体感、蓬松感和飘逸感表现出来。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

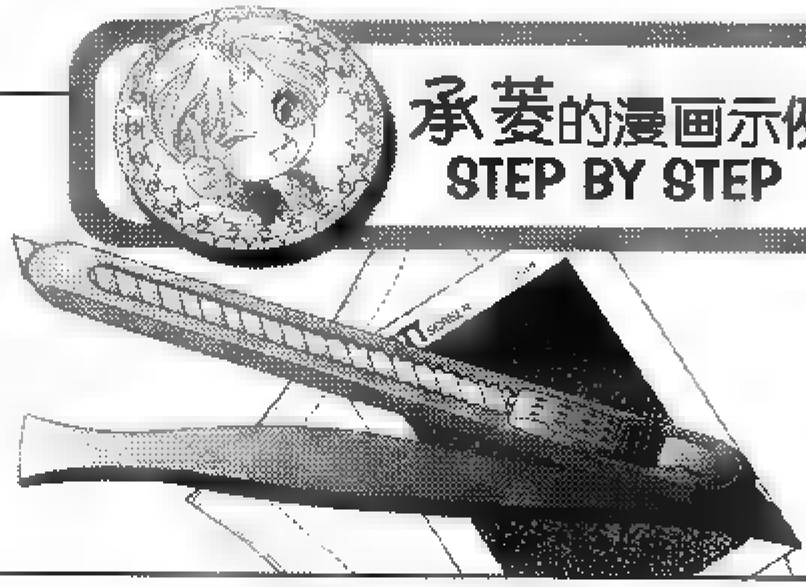

仔细把金发的光泽效果线描绘出来后，
到此墨线的部分算是大功 告成啰!
接下来再检查有无画错线的地方，若有，
准备白色广告颜料（或是修正液）和小楷
毛笔（或是小白圭笔），来修正画错的地方。

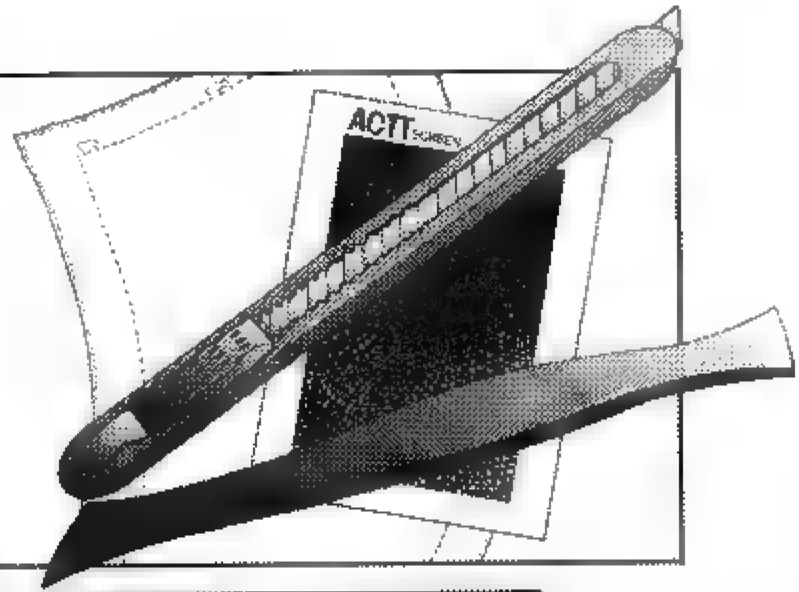
修正完画错的地方后，便是贴网点纸的步骤啰!首先从背景的部分着手，我选择渐变效果线网点纸来突显人物，让人物可以从画面中跳出来。先割一大块网点贴在画面的上方，再用压网笔把网点压平。

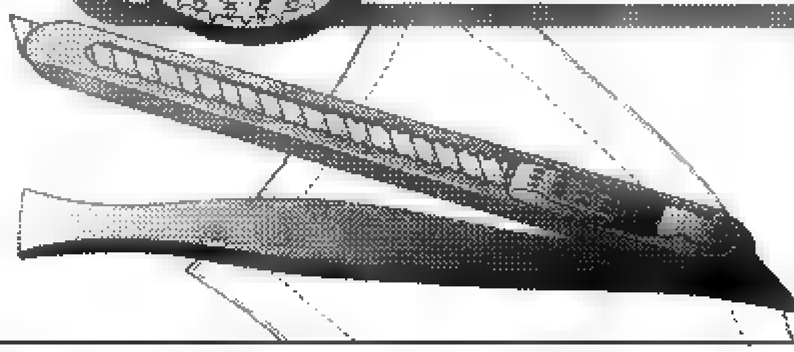
承菱的漫画示例 STEP BY STEP

压网时，要小心地把网点纸上浮出来的一点一点小气泡压平，让网点纸完全粘贴在稿纸上。压平网点纸后，利用透写台来切割网点，把盖住墨线的多余网点纸割下来，割除的部分留着备用。

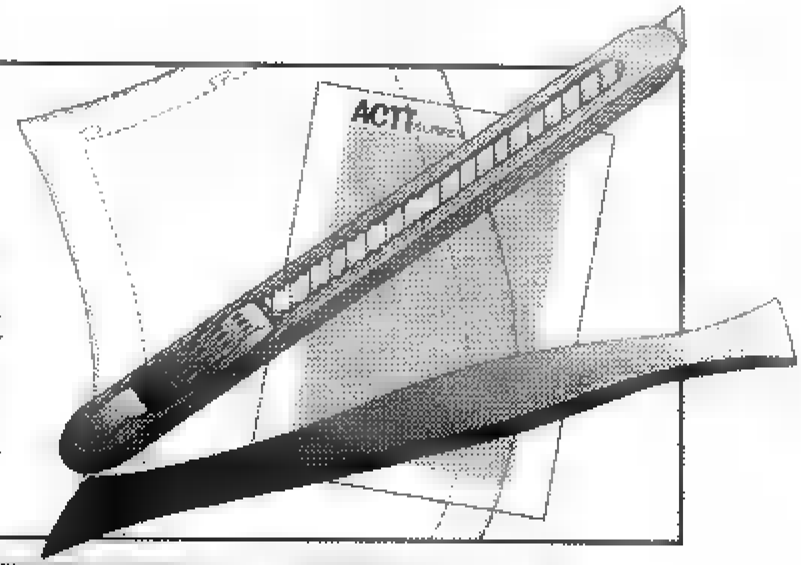
效果线网点纸贴好后，马上进入下一步骤——刮网。
为了让画面背景呈现黑暗中透着浓重雾气的效果，以增加人物的神秘感和魅力，以及营造出黑白鲜明的对比，所以决定用刮网来表现这种气氛，记得刮网前要把所有网点压平。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

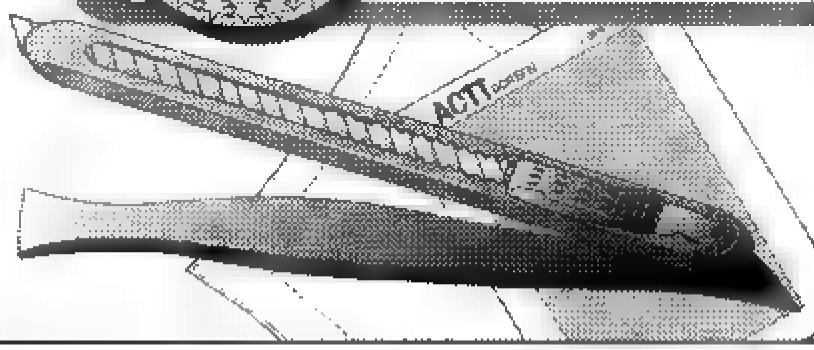
背景的效果线网完成刮网的处理之后，紧接着是进行人物的脸部阴影处理了。制造人物阴影最常使用的网点大多是平网，由于这个人物的个性设定是比较酷的，所以我用颜色较深一点的平网来表现。

人物脸部的阴影表现方式，使用平网来表现立体感，所以贴一块和脸部大小差不多的平网网点纸。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

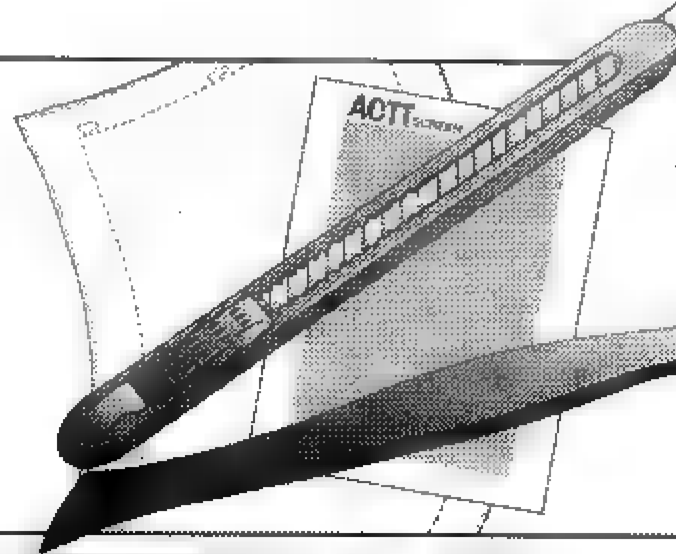

平网的操作步骤和前面制作背景效果线的步骤一样，先从平网上切割一块和人物脸部差不多大小的网点，然后贴上、压平，即可开始着手表现阴影，把欲表现亮面的部分割下来，还留在人物脸上的网点就是表现立体感和阴影的部分啰！

只要是物体一定有暗面和亮面之分，这样才能产生视觉上的立体感，所以贴在人物脸上的平网，把[redacted]表现亮面的地方割[redacted]，就能表现出人物脸部的阴影和立体感。

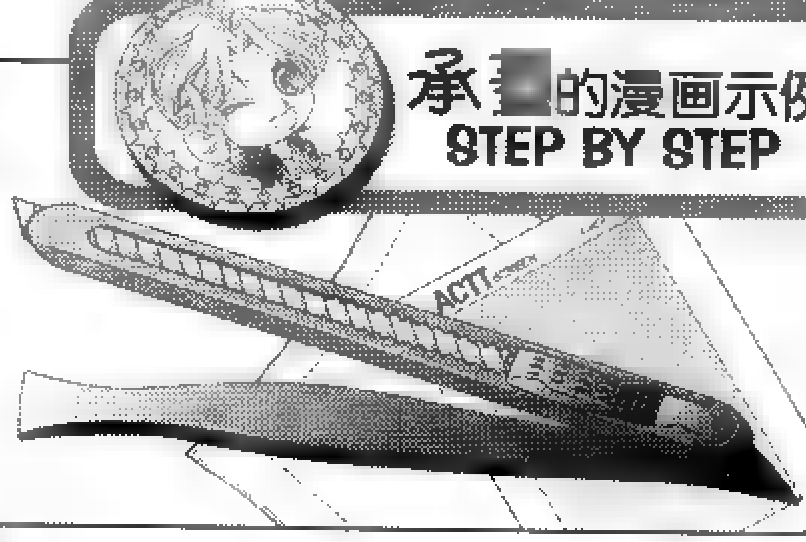
承菱的漫画示例 STEP BY STEP

脸部的阴影处理好后，继续下一步的操作，表现头发和身体的阴影效果。先大概地切割出与阴影表现处相同大小的平网，然后贴在要表现阴影的地方，再用压网笔压平。

承[redacted]的漫画示例
STEP BY STEP

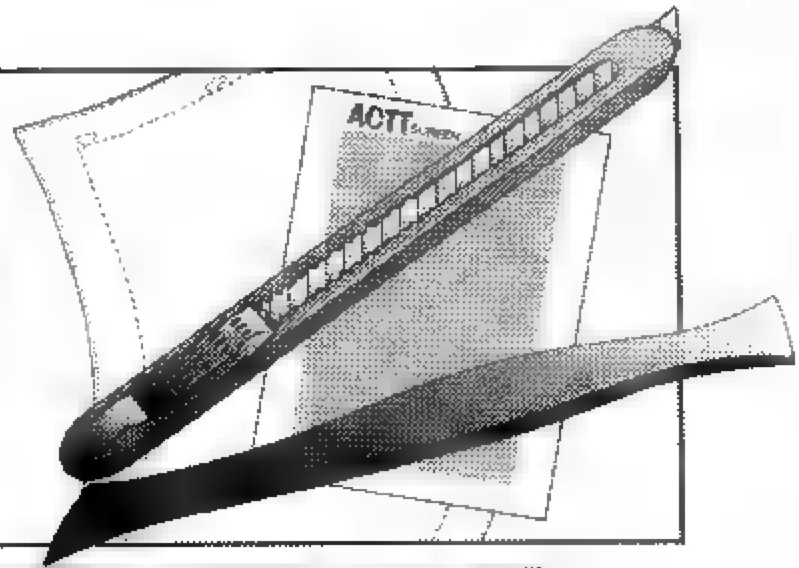

贴完身体和头发的阴影平网网点后，也用渐变网来表现发丝的阴影。使用渐变网可使发丝的光影表现更增一份柔软自然的感觉。

承菱的漫画示例
STEP BY STEP

表现阴影和立体感的平网贴网操作全部完成后，再一次压平所有贴在稿子上的所有平网网点纸的部分，因为下一个步骤就要开始进行刮平网的操作了哟!

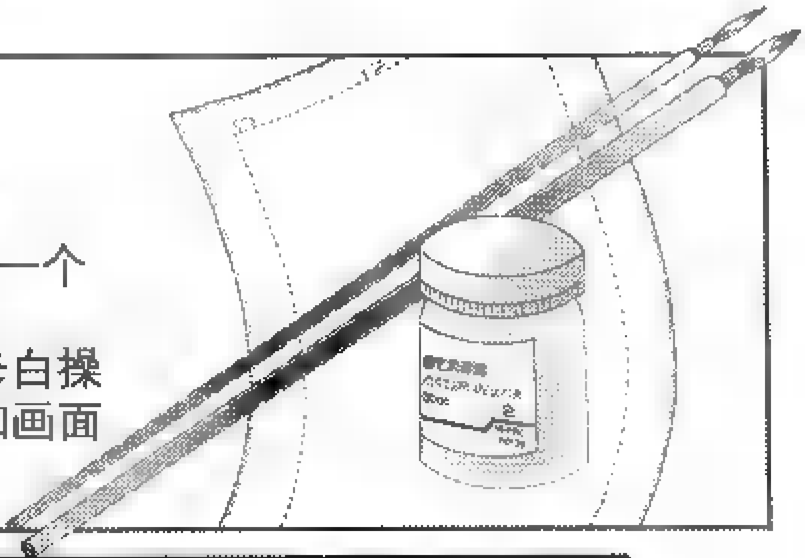

刮网的目的有时是为了让光影呈现柔和自然的效果，而这张漫画中的主角身处在暗夜的雾气之中，除了因月夜朦胧的光线柔和了发丝光泽和阴影，身体的部分也因雾气而变得模糊，所以才用刮网的方式来表现雾气。

承菱的漫画示例
STEP BY STEP

刮网的部分全部完成后，即可进入下一个步骤，也是最后一道程序——修白！
这次的修白操作和上次修正错误的修白操作不同，现在进行的修白操作能增加画面的美感，使这张漫画更加完整！

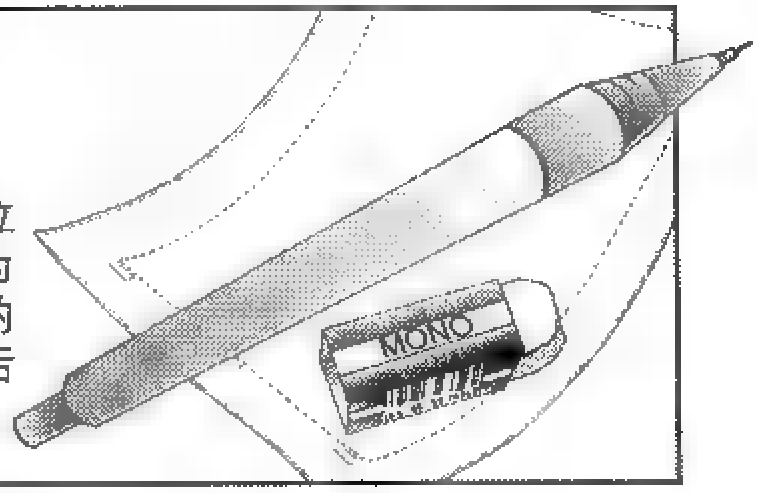

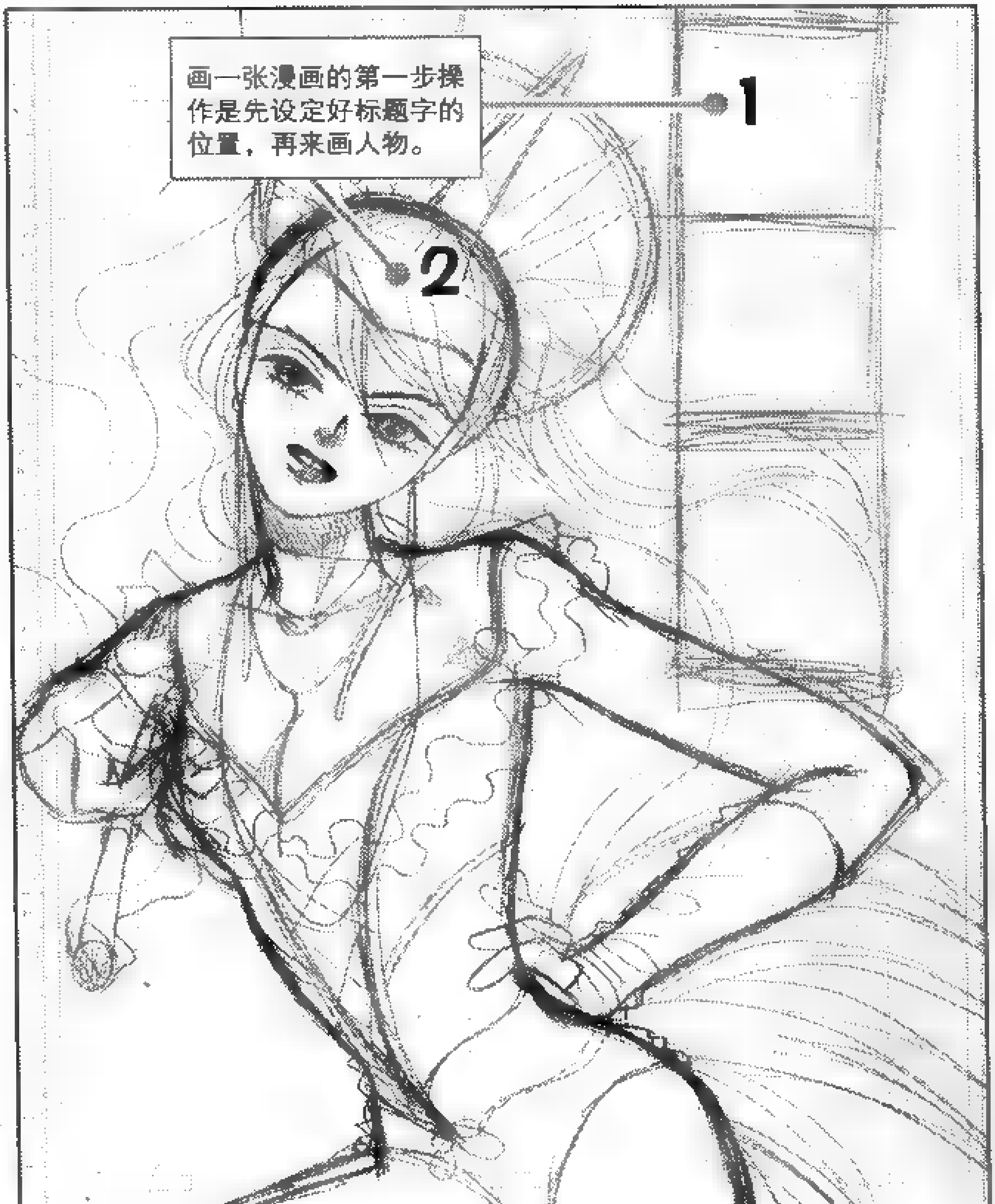

承菱
番外篇之心灵之声
蓝风之恋
……一段不为人知的过去……
……一段不堪回首的过往记忆……
……深深埋藏在心底最深处……
……囚禁着他，禁锢着他……

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

画完帅哥，来画个美女吧！这次的标题字位置要放在画面的右方，而且是直式的，因为这样一来就有空间画一个可以看到上半身的人物。依然是先标示出标题字的位置，然后再画出这张漫画中的美女啰！

承[redacted]的漫画示例 STEP BY STEP

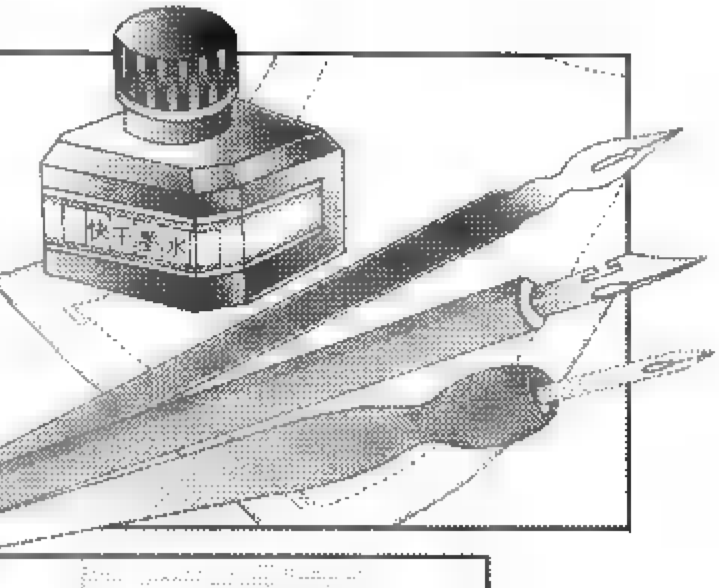

铅笔线完成后，就可以描[redacted]线啰!这张漫画中的主角是个歌舞女郎，身上的紧身衣着和头上的珠宝头饰都要表现它的华丽奢华，暗示其身处在一个秀场中。所以要仔细地先从细部——头饰和蕾丝花边衣着开始描绘，交替使用粗细一致的代针笔和圆笔来描线。

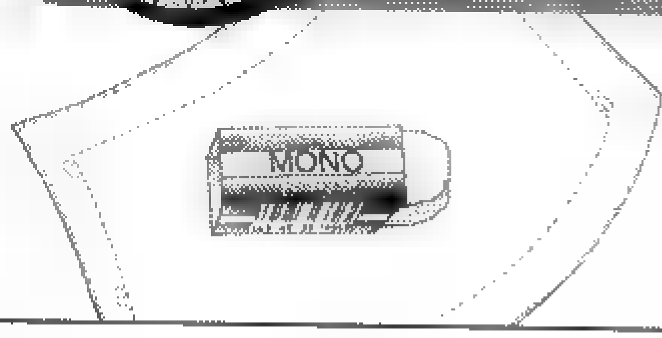
承菱的漫画示例 STEP BY STEP

细部描绘好后，交替使用G笔和镝笔来描绘轮廓线和身体的曲线，用圆笔来描绘衣着后的羽毛，注意表现羽毛柔顺效果的线条方向要一致。

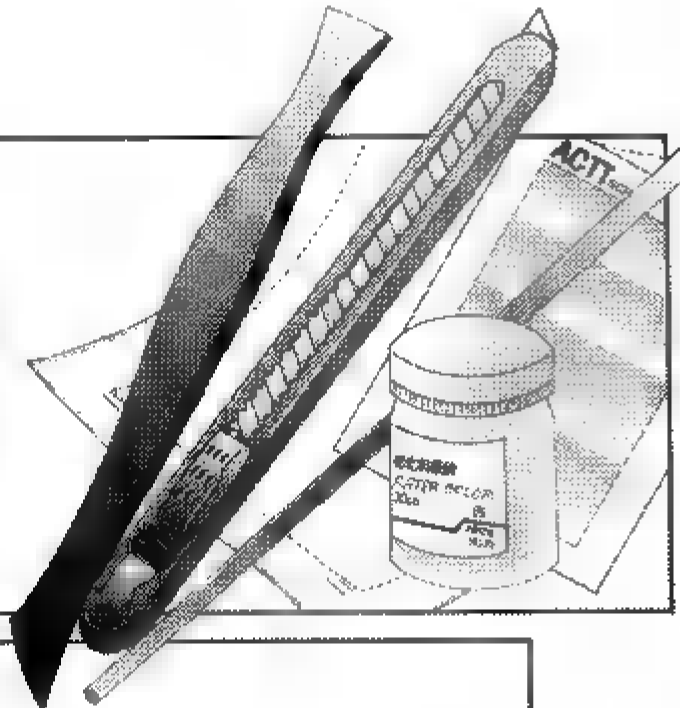

所有的墨线都描绘完成后，就可以擦除掉铅笔线啰!
记得还是要等全部的墨线都干了以后再进行擦除。

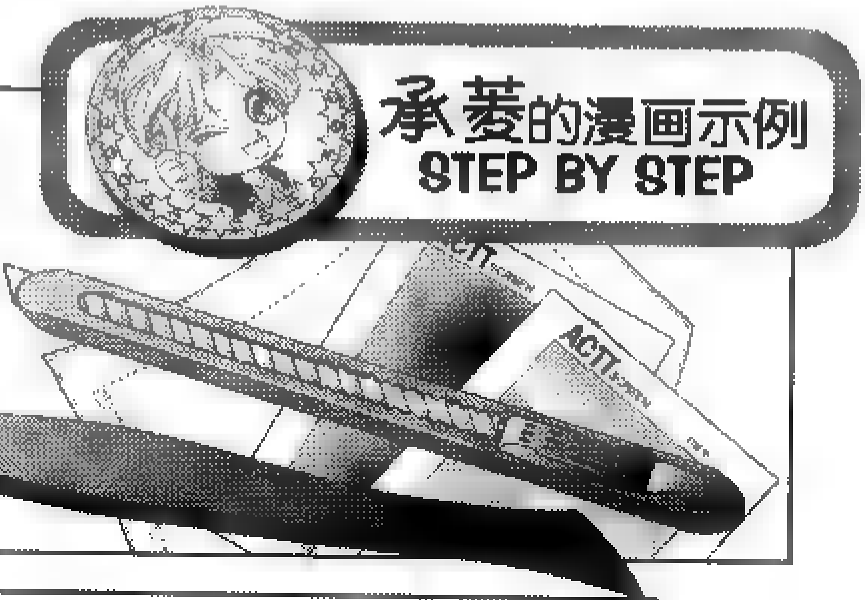
承[redacted]的漫画示例
STEP BY STEP

擦掉铅笔线后，再对[redacted]错的地方进行修白操作，下一步骤就是粘贴网点纸了。因为要给人一种强烈的视觉印象，以暗示画中人物爱恨分明的个性，所以决定用明暗变化强烈的渐变网点纸来表现光影。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

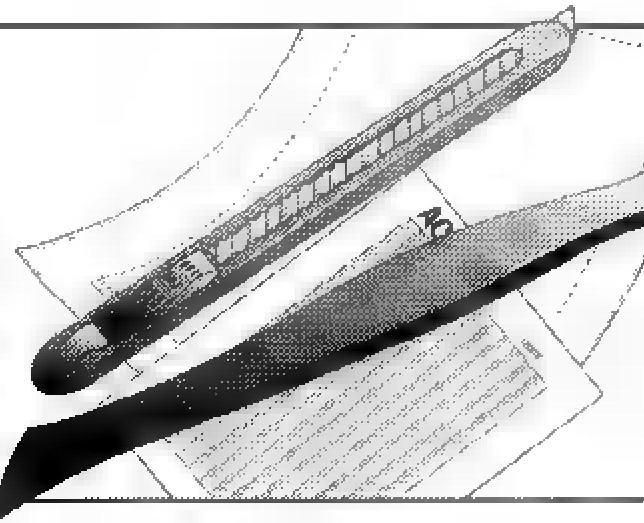

继续用渐变网点纸来表现阴影和头饰的珠宝光泽，用圆形放射状的渐变网点来呈现出不同于人体阴影的光泽表现。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

渐变网的使用，能表现出物体和人物立体感自然的明暗光影效果，而它的另一个优点是可以省去刮网的步骤，也能做出自然的光泽效果，非常方。它是营造神秘背景气氛和金属、珠宝手饰类物品最常用的网点。

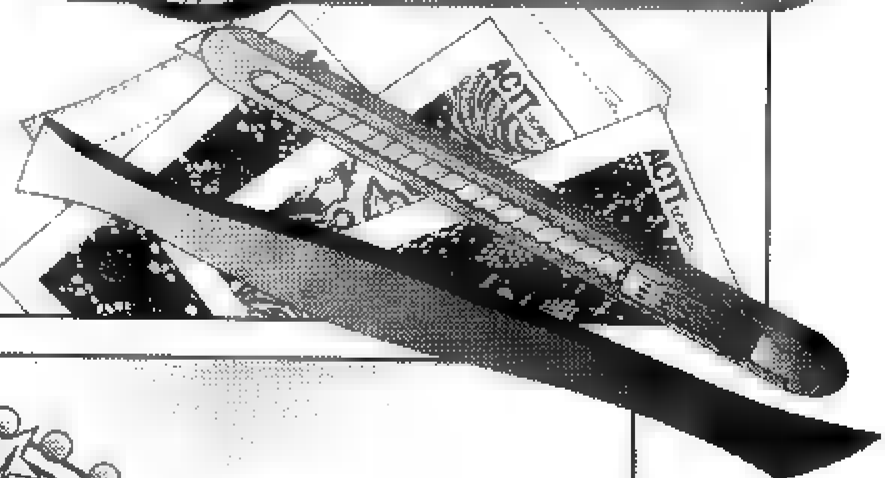
贴完渐变网后，再用平网来表现背景和人物的部分阴影，如头发、羽毛的阴影部分。全部网点纸都贴好后，再用压网笔仔细把所有网点压平、压好，因为下一步就要开始刮网啰！

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

确定所有渐变网和平网都用压网笔压平压牢之后，就可以刮网了哟！为什么需要刮网呢？因为这张漫画中的主角手拿着香烟，余烟袅袅地飘散在整张画面中，而刮网后可以贴切地表现出这种气氛来。

刮网的步骤完成后，是不是觉得少了什么？原来是整张画面太轻爽了，那么让人物的衣着更华丽一点吧！选择蕾丝花边的花网，贴在人物的衣服、手套上，贴在大腿上就变成穿着性感的裤袜啰！这样一来整张漫画在色泽的表现上多了点重量和平衡感。

承菱的漫画示例
STEP BY STEP

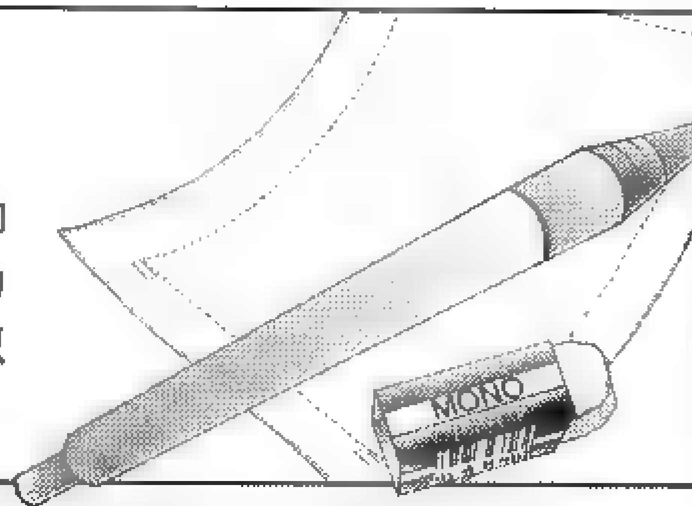
所有贴网点纸的操作全部完成了，接下来要进行修白的操作啰！修白的部分包括人物头饰上珠宝的光泽反白、烟雾的透明感、羽毛的光影，还有人物红唇上的光泽等，修白能让整张漫画显得更加完整喔！

舞夜姬
纸醉金迷的夜巴黎
多少爱、恨、痴狂夜夜上演
爱舞成痴的玛琦娜儿
能如愿地得到
她所想要追求的一切吗？
COMICS by 承菱

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

接下来示范将标题位置放在画面下方的漫画吧!这次来画个可爱的小公主，因为标题位置在画面的下方，所以让人物以类似肖像画的坐姿坐着。

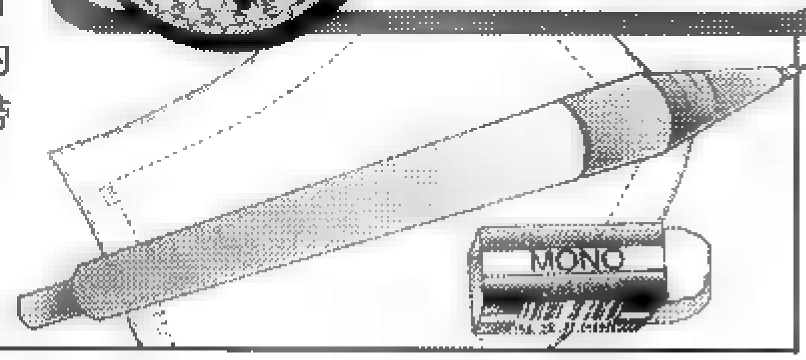

画包括标题字的漫画时，记得首先要安排好标题字的位置和大小，一般来说，预留10~15厘米的空间来放标题字是最为安全妥当的。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

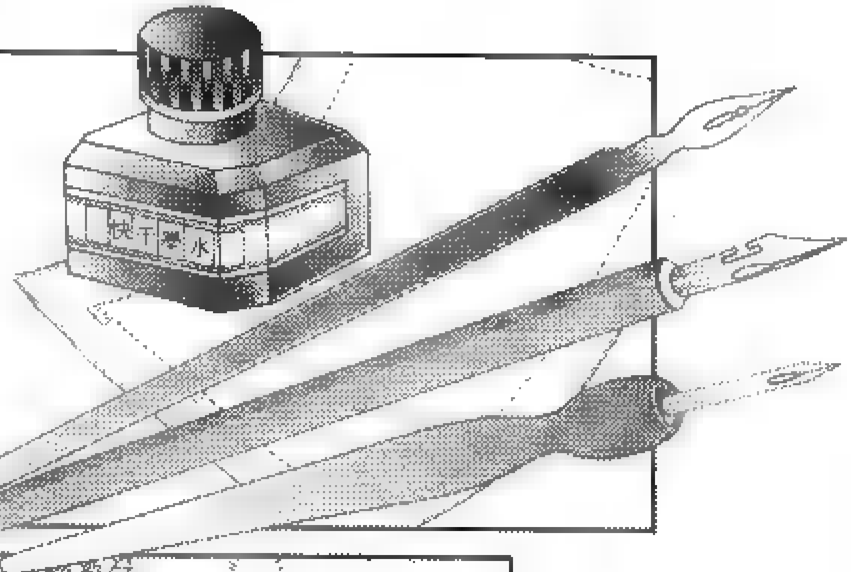
接着来仔细描铅笔线啰!既然是小公主的造型，当然表情也要非常的“清纯可人”啰!手拿着一把扇子、脸部俏皮的眼神、微扬的嘴角，搭配上花朵、缎带来装饰发型，衣服上的圆形蕾丝花边，都可以显示出这张漫画中的人物个性，并暗示读者这部作品的故事情节。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

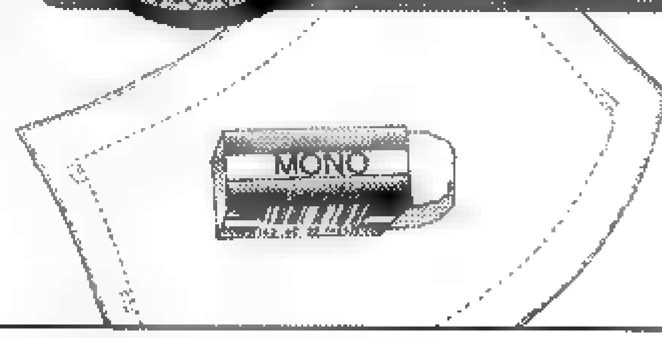

画完铅笔线，就可以描墨线啰!这张漫画的重点虽然是人物，但是为了强调出人物甜美的形象，就得利用一些“小东西”、“小道具”来衬托出人物，所以要仔细地描绘画面边的小花朵、飘浮在整张漫画中的小花、人物头上戴的花饰，绝对不能随便几笔带过喔!

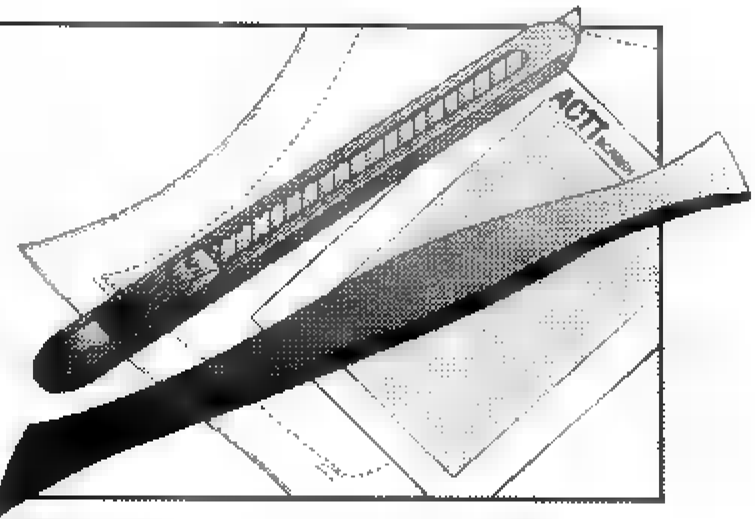
所有的墨线都描绘完成后，即可擦除铅笔线啰！
记得还是要等全部的墨线都干了以后再进行擦除。下一步就要贴网点了哟！

承菱的漫画示例
STEP BY STEP

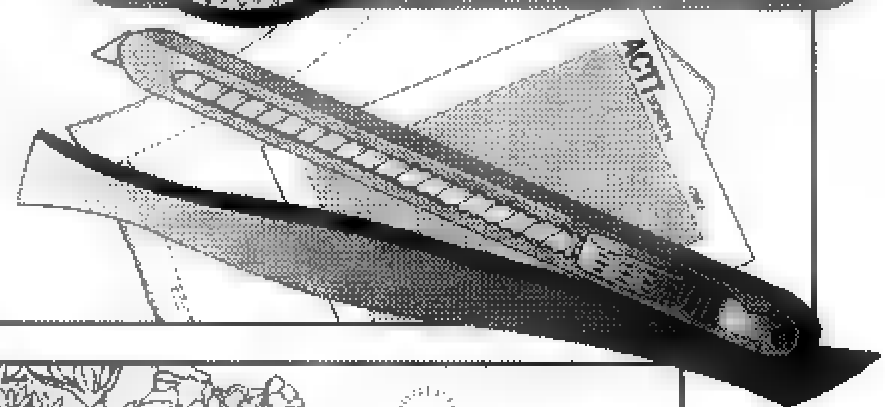
这次的人物是个可爱的公主，所以选择颜色较淡的平网来表现光影，以呈现柔和梦幻般的人物立体感，和整张漫画欲营造的梦幻甜美的情境效果相吻合。首先从人物的发丝、鼻子的阴影和嘴唇的光泽处开始贴网。

人物主角是少女时，最常使用的阴影表现方式一般选择颜色较淡的平网网点纸，以呈现出清爽和清纯的感觉。

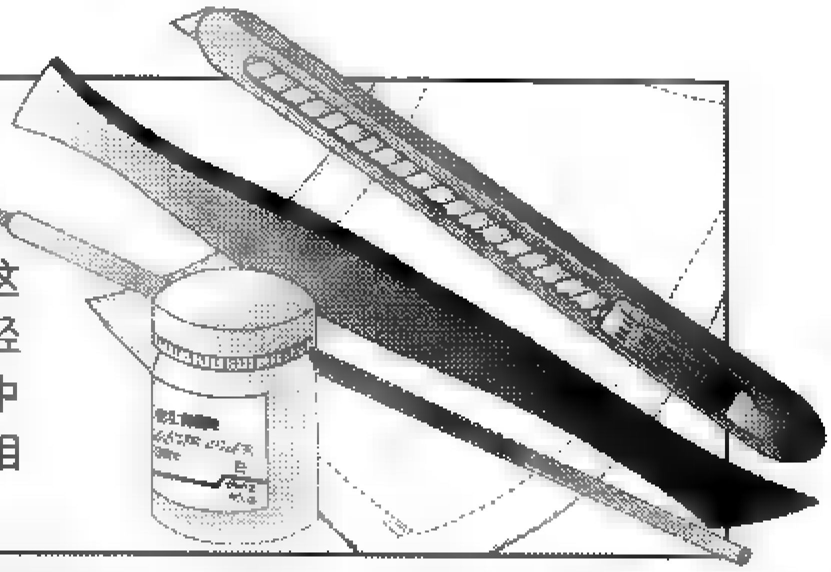
选择较淡的平网来表现阴影，另外一个原因是不想让整张漫画呈现很“重”的感觉。

接着是处理人物身体和衣服立体感阴影的网点部分,尤其是靠近花朵部分的裙摆阴影,可衬托出花朵的轻柔感。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

所有网点都贴好后，来进行刮网的处理。这次的刮网操作，是为了让整张漫画呈现出轻柔、梦幻、无负担的清爽感觉，配合漫画中主角善良甜美的个性，所以其效果是相辅相成的喔!最后修白处理一下即大功告成。

遵守和母亲生前的约定，
巧蜜来到了陌生的小镇
茉莉郡展开新生活……
靠着母亲遗留下来的食谱，
巧蜜要在这里开设一家，
能温暖人心的糕饼店……
蜜果物语
承菱甜蜜制作

第三回
乔英的漫画示例
STEP BY STEP

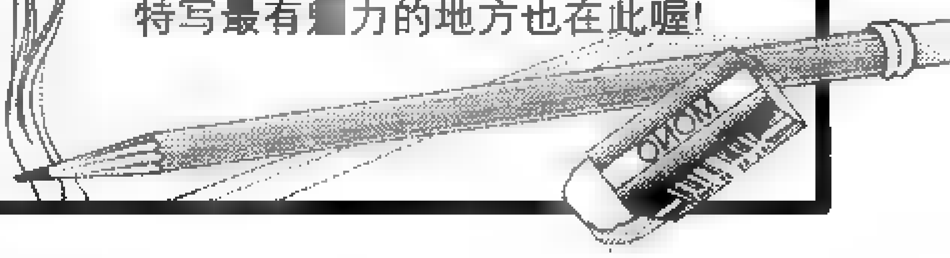

乔英的漫画示例 STEP BY STEP

第一步：构图和设定。

《异宝斋》这幅漫画，一向以夜莺或是阳鸩为主题（若有需要再加上主题物品）。在构图上，以夜莺的脸部大特写来丰富整张画面，也不想加上有型的背景，只是纯粹地想画出完整呈现夜莺美美模样的漫画。此张漫画着重在完稿的部分，所以打草图时只要注意人物的五官、肩膀骨架的比例即可。需要特别加强的是人物的眼神和视线，因为人物的表情特写最有魅力的地方也在此喔!

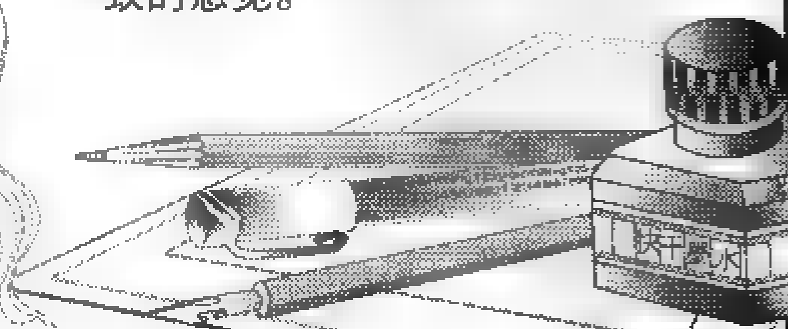

邮
电

第二步：描墨线。

描墨线时，还可以对草图稍做修正。如果对自己的人物造型不太满意，最好多修几遍草图再进行描线，以免描得四不像。描线时还必须注意，对于需要添加效果线或贴网点的地方，不要描墨线，改以淡蓝色铅笔来标示，例如要贴网的嘴唇处，若描上墨线，就会少了一份细致的感觉。

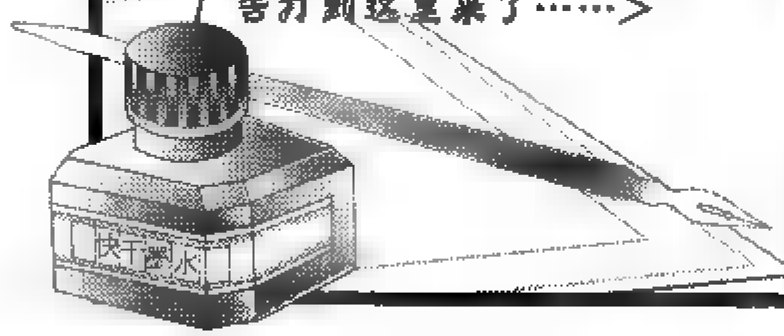

乔英的漫画示例 STEP BY STEP

第三步：画效果线。

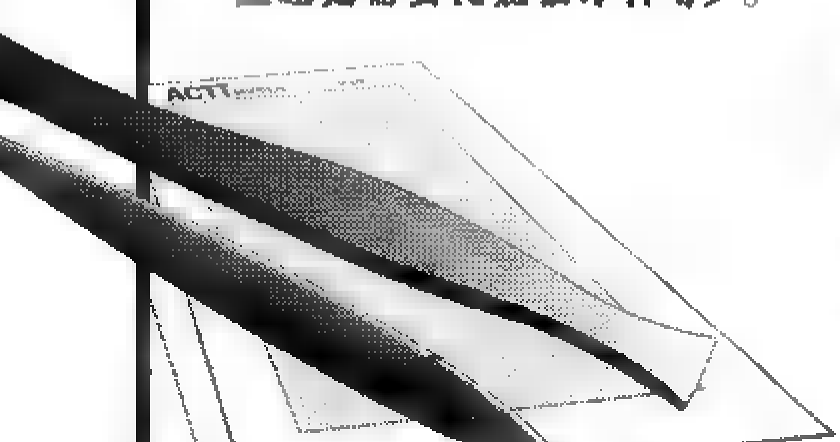
这张漫画除了夜莺的大特写之外,还希望呈现出人物和背景融合的朦胧迷离的景深效果，所以选择具有迷蒙效果的直线型线画效果。想知道线画怎么画么，赶快去买本《漫画学习乐园——素兰和乔英教学之特效表现》看看吧，里面有详细的示范喔！<乔乔你广告打到这里来了……>

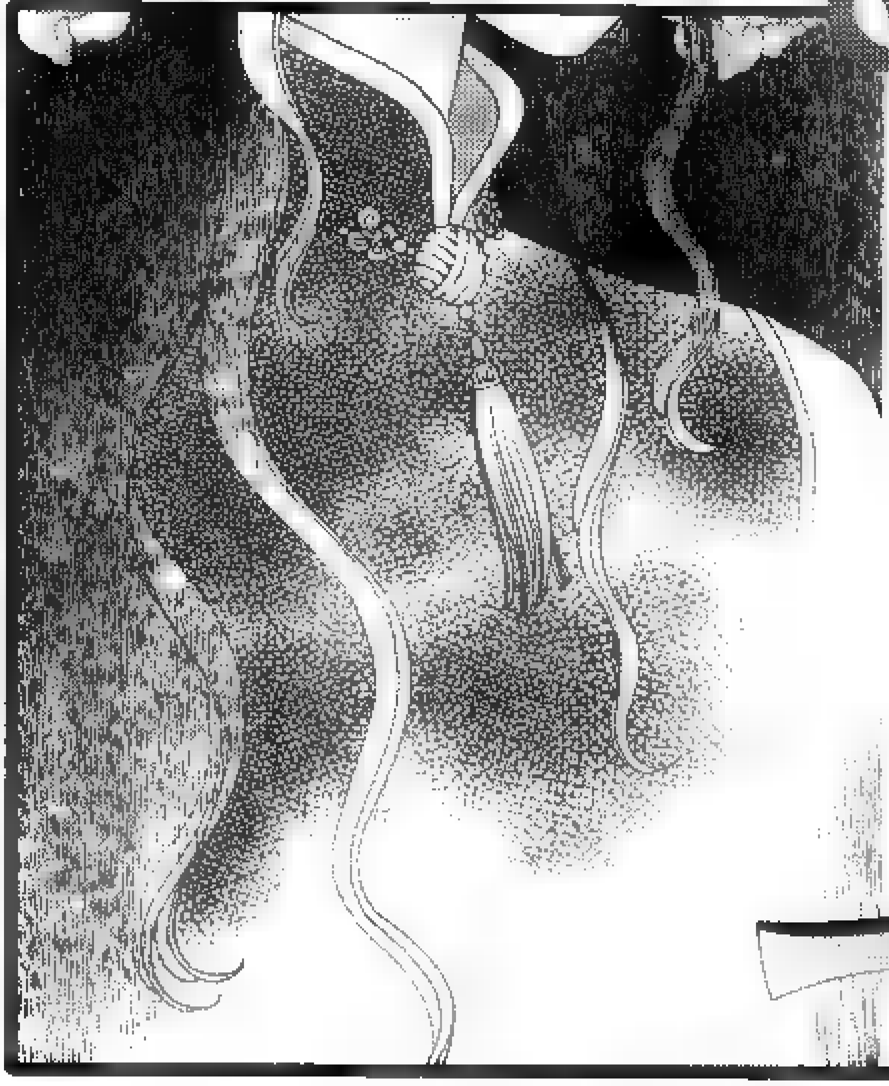

第四步：贴网点。

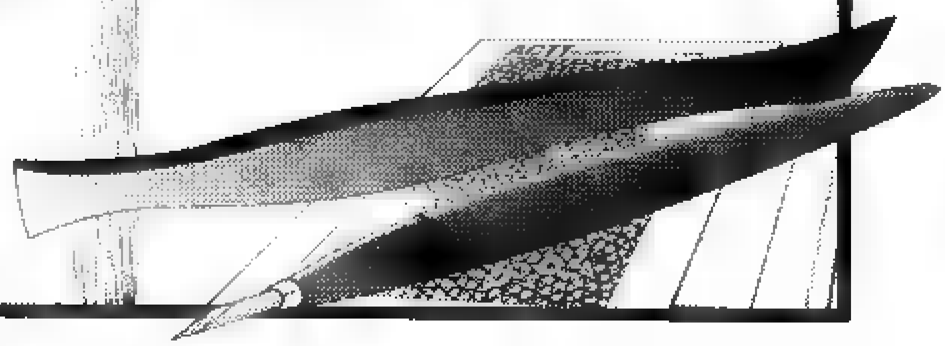
因为线画效果已经充斥了整个头发和背景，所以使用很淡的平网来突显夜莺的白皙皮肤，利用网点来做出牡丹的透明感<贴上嘴唇的网点[redacted]夜莺变得更妖艳了。女人果[redacted]还是需要化点妆才行呀>。

第五步：贴衣服的网点。

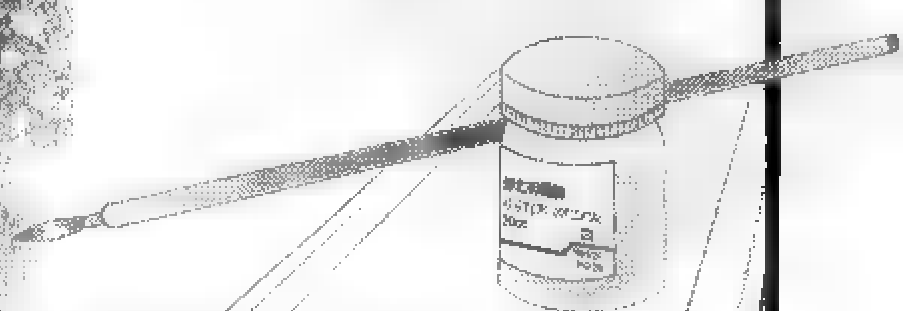
希望能区分身体、头发和背景的部分，但是又不希望太过于突显而破坏了朦胧的景深，所以选择用网状效果线的网点，这样一来不仅和背景的效果线有所区分，也不至于太过突显而显得突兀，而且也可以营造和背景一样的朦胧迷离效果，更增几许神秘的氛围！

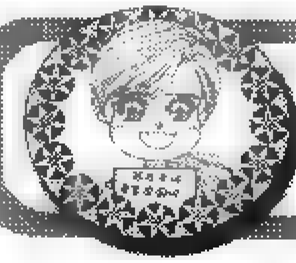

第六步：修白。

用白圭笔勾勒出头发的轮廓线，使头发和背景稍做区分，更能表现出人物的透明感。喷上许多白点，增加晶莹亮丽的效果，使整张漫画更加完美喔！
接下来赶快看看放上标题字之后的漫画效果吧！

异宝斋
乔英
卷二
圆星幸运名片夹
The round & star symbol

乔英的漫画示例 STEP BY STEP

第一步：构图和设定。

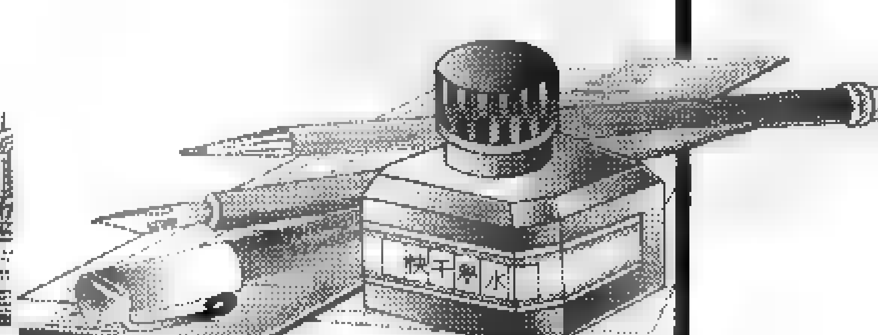
因为主题的设定是少女模特儿在纽约的奋斗故事，所以构图上以女主角为鲜明的主题（而且必须具备模特儿明星的架势和装扮）。而背景的设定，显而易见是以纽约为故事发生地的舞台背景。靓丽的人物是本张漫画最吸引人的地方，选择以较成熟的套装和淑女帽来装扮女主角，微倾的动作也是为了体现妩媚的体态。背景的范围——构思在内框以内(上下的部分)，以免过重的画面会让人有喘不过气的感觉。

第二步：描墨线。

首先画人物的主线。使用G笔蘸水笔画人物轮廓线，使用针笔画头发、眼睛、鼻子、唇线等细部。
用尺和针笔来描绘背景的高楼大厦。

乔英的漫画示例 STEP BY STEP

第三步：贴平网。

制作阴影效果时，先贴人物，接着贴衣饰，最后才是物品或背景的部分，这样才不会将重点搞混。
衣服部分会使用到花纹网，所以阴影的部分必须要加重。

第四步：贴花网和修白。

选择颜色和花样不太重的花网，才不会和背景混杂在一起。
在背景上，用白圭笔喷许多亮点，增加晶莹亮丽的效果，这张漫画就完成啰！下一页是加上标题字后的效果哟！

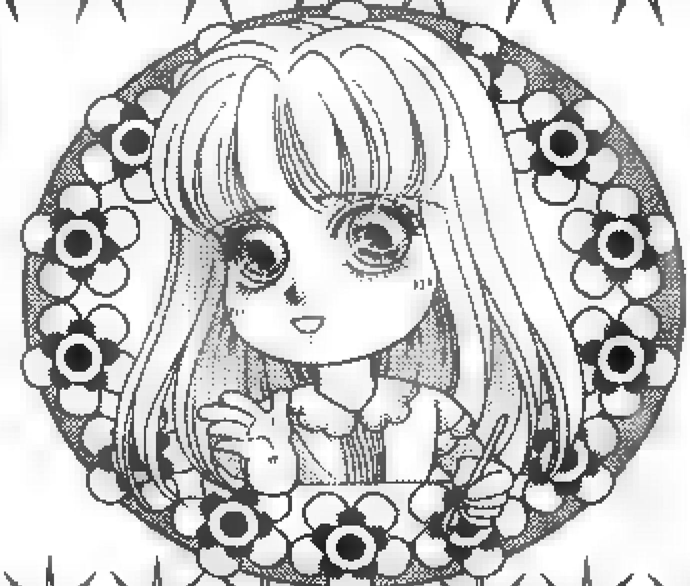

在这个纷乱的演艺世界，
一个身份、家世皆迷雾般的少女，
她如何成为T台上的
顶尖名模。

乔英

霓虹之星

第四回 小美的漫画示例

STEP BY STEP

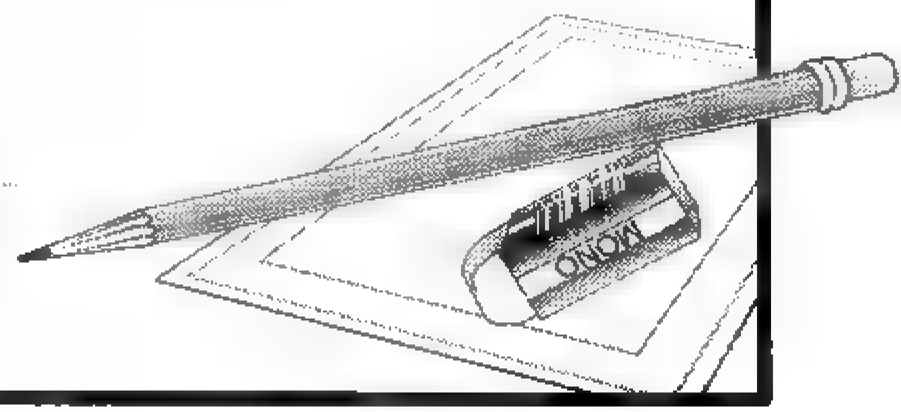

小美的漫画示例
STEP BY STEP

第一步：构图和设定。

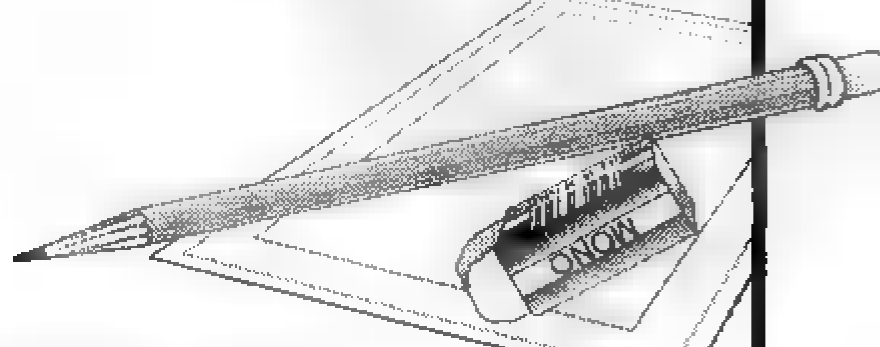
以代战天使中的天使——绿为这张漫画中的主角，在美丽的暗夜，微晕的月光中，以天使手拿竖琴而坐的优雅姿态为重点。

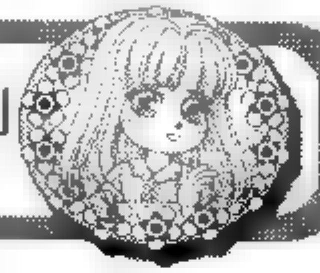

第二步：仔细地画草图。

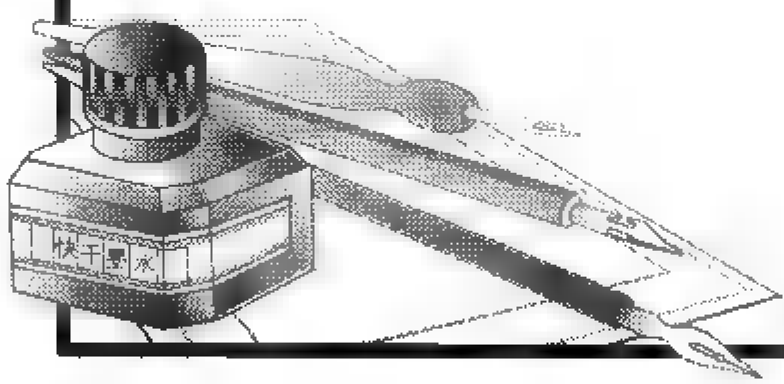
简略画出构图，用铅笔仔细地画出天使绿的草图，注意天使背上的翅膀柔软度和衣服因坐姿而产生的皱褶处表现，也要给一个可爱又不失优雅端庄的甜美笑容喔！

第三步：描墨线。

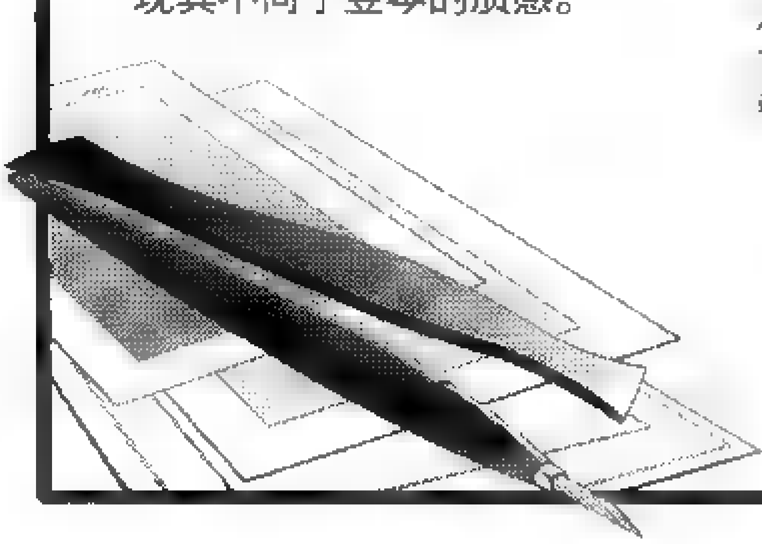
用圆笔描绘天使的翅膀，表现柔软度；用圆笔来描绘金发的光泽、天使的五官和衣服的皱褶处。
主轮廓线如天使的脸、头发、衣服、手部的动作、坐着的大石头塑像，用G笔或是镝笔交替描绘。

第四步：贴网点。

在天使的双翅上用平网表现其立体感和柔软感，并用平网来表现出天使绿美丽而朦胧的眼神，手里拿着的天鹅竖琴以渐变网来表现其坚硬的质感，大石头塑像则以渐变沙木网来表现其不同于竖琴的质感。

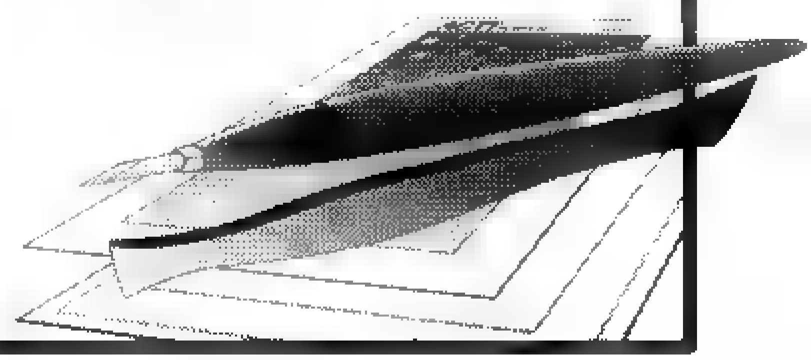

第五步：背景的处理。

人物阴影部分的网点处理完后，接着来处理这张漫画的背景部分！

选择有渐变效果，并且有一点一点如小星光般的雾状小白圆点的效果网，来为这张漫画增加浪漫的情景效果！

第六步：增加背景效果。

贴好背景的渐变效果网之后，切割出一个上弦月，再加一些小白点，这张漂亮的漫画就完成啰！

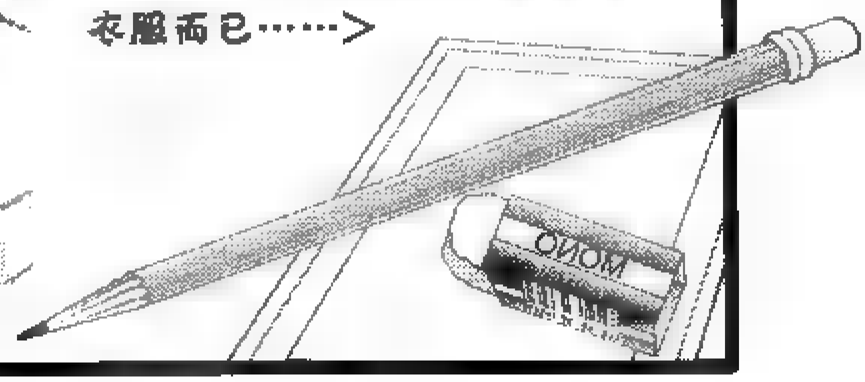

comic by 张静美
代战天使

第一步：构图和设定。

画了可爱的天使，请小美姐来画个大帅哥——魔夜吧!整张漫画以近乎全身的魔夜坐姿来构图，配上魔夜酷酷的表情，来丰富整张漫画。

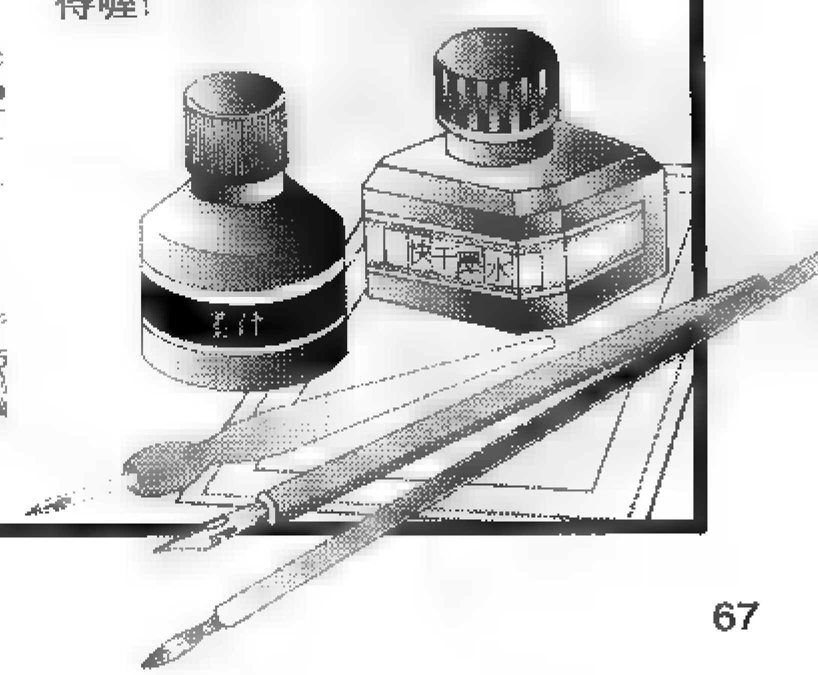
<小美姐：是酷酷的表情吗？其实他只是在烦恼该穿哪件衣服而已……>

第二步：描墨线和涂黑。

要表现出魔夜的黑长发迷人、柔顺的效果，就要多下点功夫来仔细描绘黑发的光泽，当然他身上的行头也是要花一番功夫的，他可是超级大帅哥外加第一男主角，所以绝对马虎不得喔!

小美的漫画示例 STEP BY STEP

第三步：贴网。

在魔夜的盔甲上贴渐变网，皮肤阴影处贴平网，衣服的披风部分贴沙木网。

第四步：贴花网。

在魔夜坐着的地方贴花网。

第五步：

背景使用渐变的沙木网来处理，并用刮网的方式表现出效果线，最后再喷上小白点即可完稿。

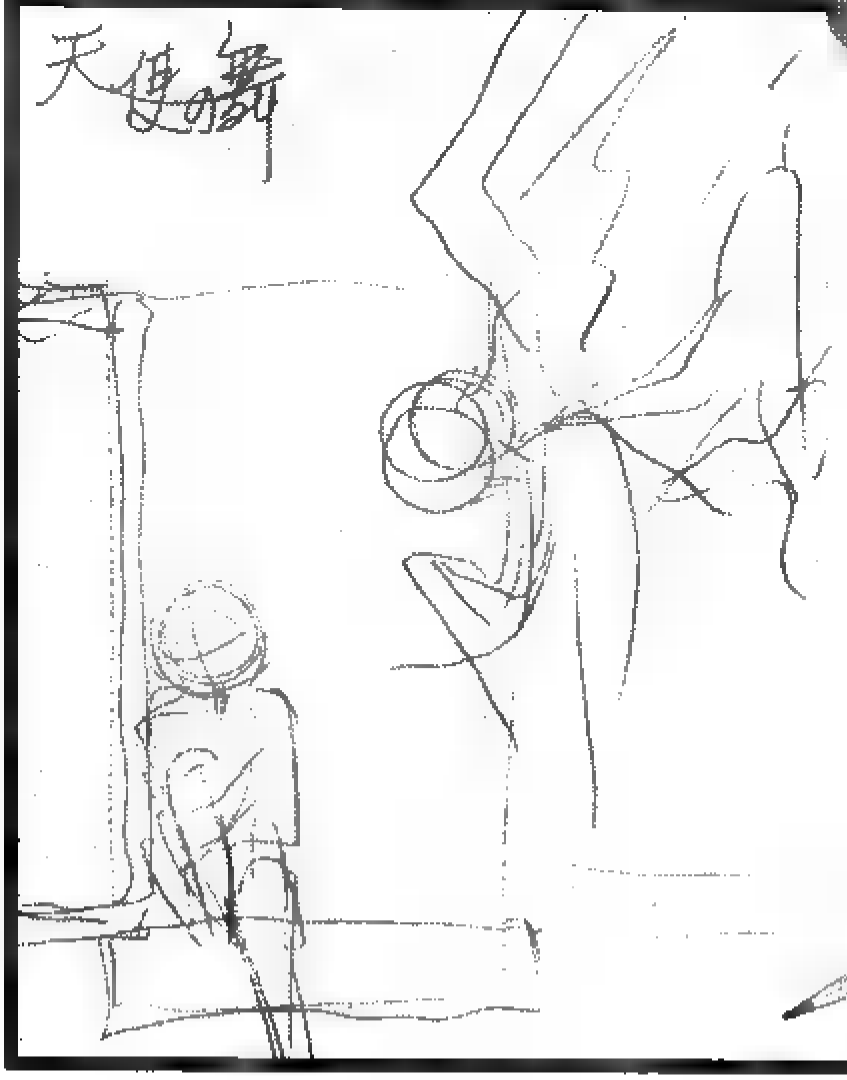

comic by 张静美
代战天使

第五回 唐卡的漫画示例

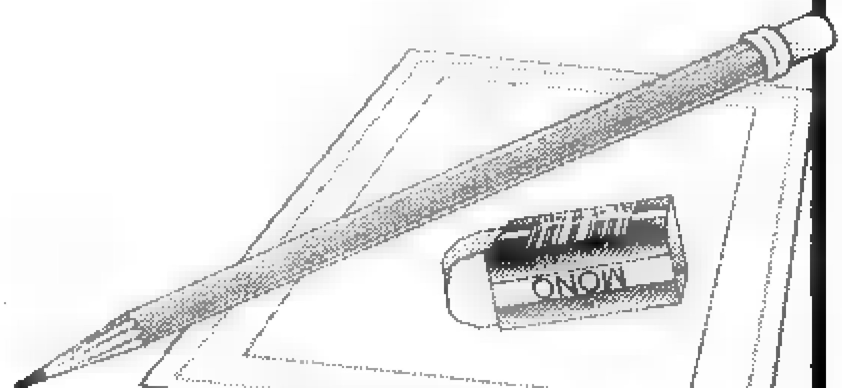
STEP BY STEP

第一步：简单地构图。

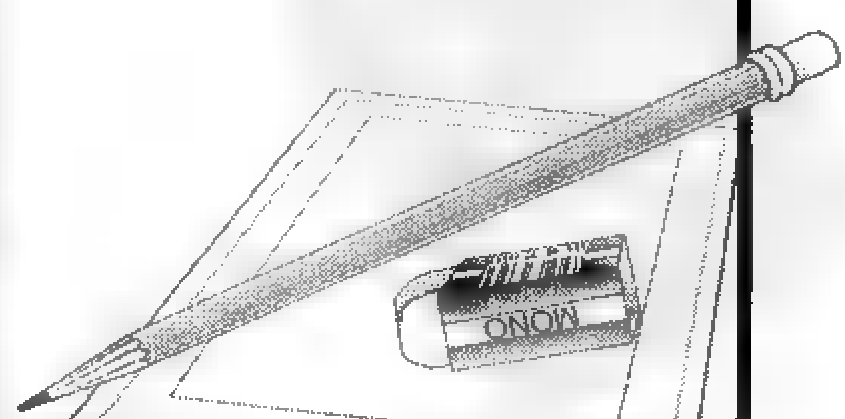
先用铅笔把简略的构图画出来，并把漫画的标题字也标示出来。

第二步：详细地画草图。

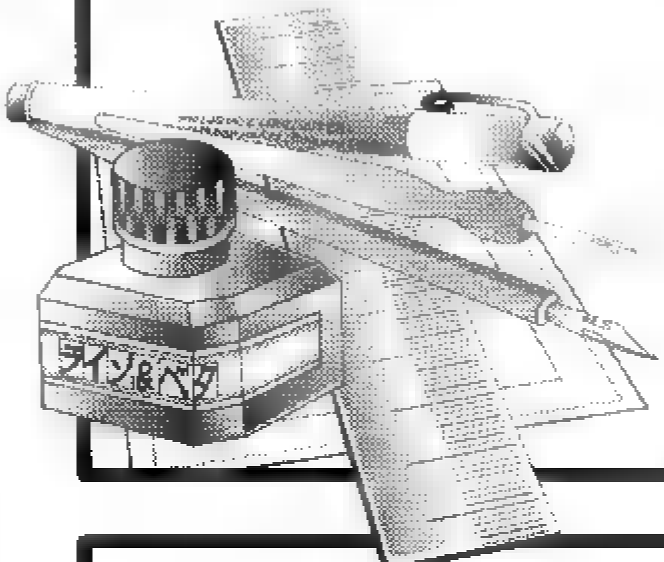
在刚才简略的构图上详细地画出铅笔线草图，因为这张漫画是唐卡的新作品——“天使之舞”，所以画面中出现了两个从天而降的天使，和主标题相符。

唐卡的漫画示例 STEP BY STEP

第三步：描墨线。

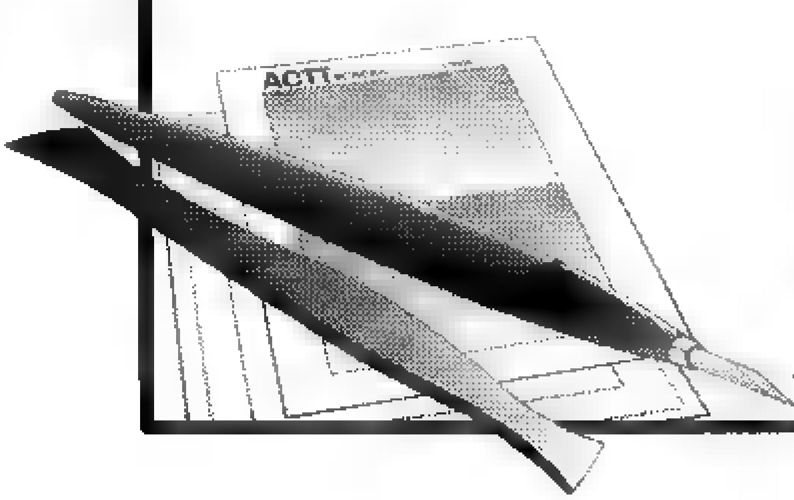
使用——镝笔、G笔和圆笔交替描绘上墨线；利用漫画中女主角的高反差阴影效果，简单利落地强调出天使所发出的光芒。

第四步：贴网点。

先来处理画面中的背景，在画面的最下方，也就是阶梯和墙壁的角落，使用渐变网来呈现阴影效果。

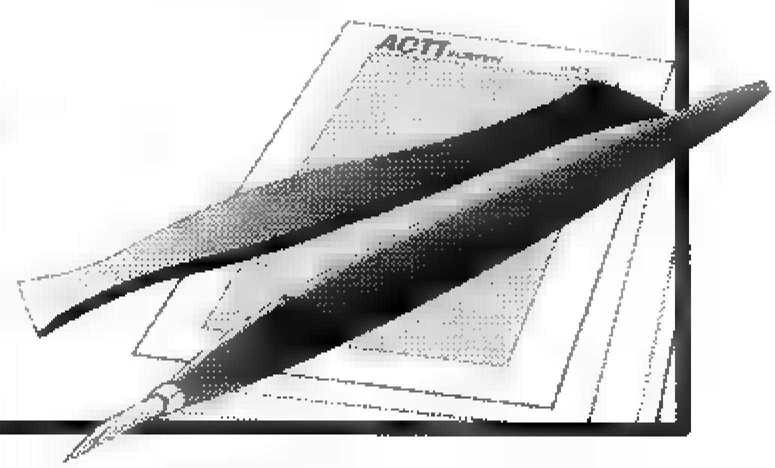

第五步：贴平网（1）。

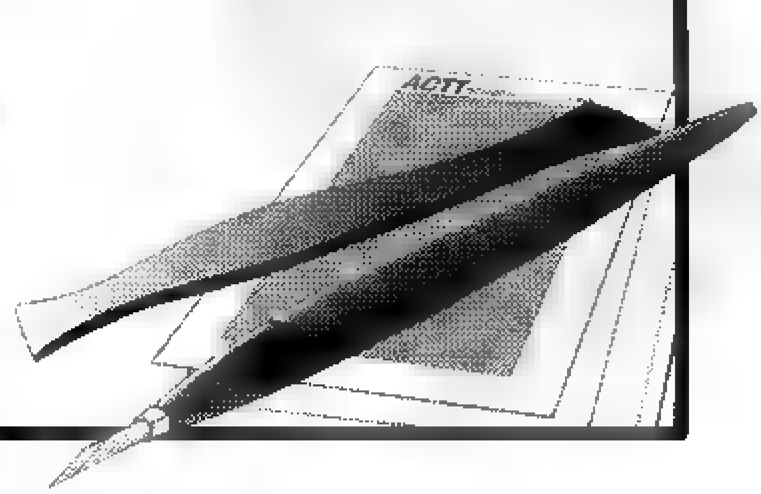
选用颜色较深的平网来表现女主角身体的阴影部分，同样要强调出天使所散发的光芒，此种类似高反差的光阴效果，非常抢眼。

第六步：贴平网（2）。

用更深一点的平网来表现女主角的衣服阴影，这样可以区分出肤色的平网颜色。

第七步：贴平网（3）。

贴完女主角的部分后，接着来处理画面中的另外两个重点——天使的阴影。
首先从天使的皮肤阴影来着手，选择不同于女主角阴影的平网，用颜色更淡的平网来表现出天使的柔和与自然散发的光芒，强调天使的圣洁感!

第八步：贴平网（4）。

最后来绘制天使身上所穿的衣服（应该说围一块布更贴切）。
唐卡老师用近似石膏像般的块面光影，来表现出准确、犀利而又赋予人强烈视觉的印象，呈现出天使圣洁、非凡人的抽象含义!

唐卡
天使之舞

第六回 素兰的漫画示例

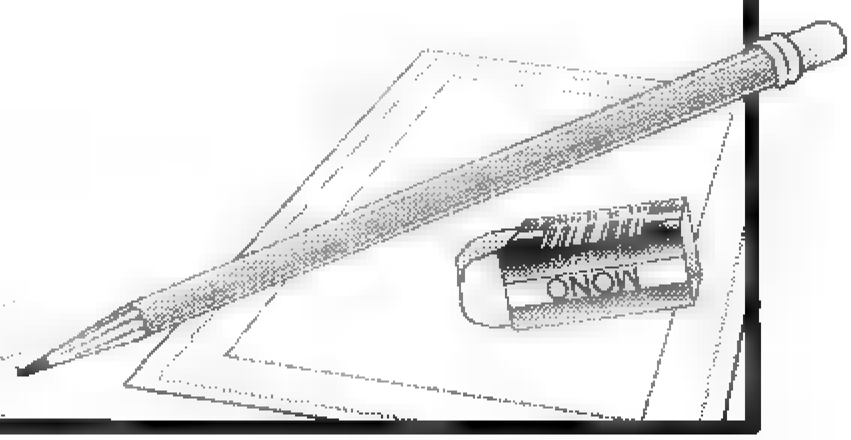
STEP BY STEP

素兰的漫画示例
STEP BY STEP

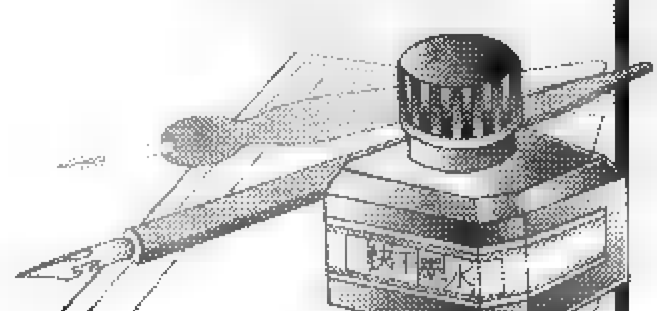

第一步：构图和草稿。

首先画出简单的大概构图，确认没有问题后，即可仔细地描绘铅笔线草图。

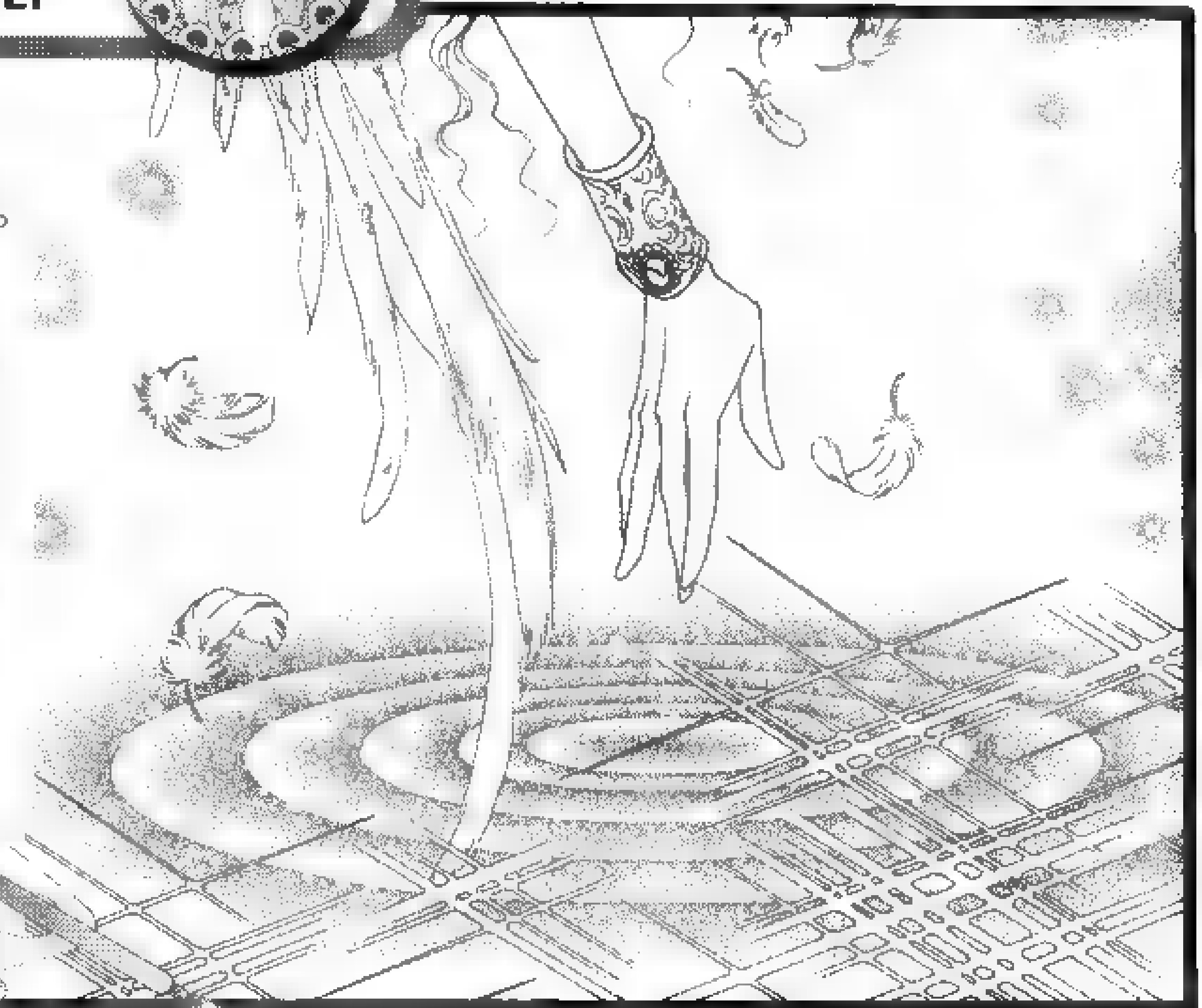

第二步：上墨线。

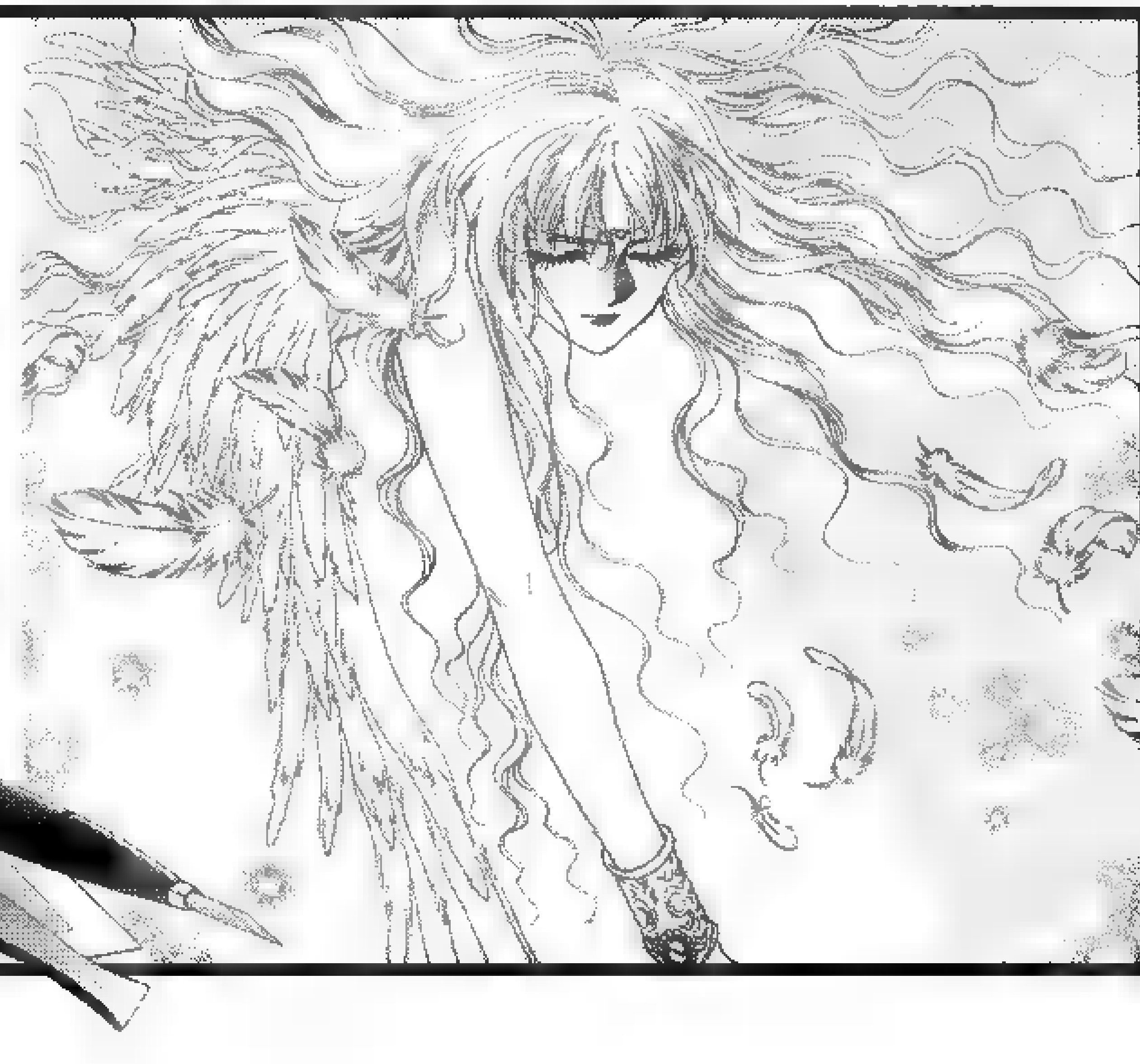
因为这张漫画中的主角是天使，而且要呈现情境空灵的感觉，所以用圆笔来表现天使细腻、柔和、自然的优美曲线和圆滑的线条感。处理好羽毛的飘落效果也是表现画面背景景深的表现方式之一喔！

素兰的漫画示例 STEP BY STEP

第三步：
情境的表现。

选择用点画的方式来表现画面意欲表达的空灵情境，用细针笔（0.05）一点一点地仔细点出来。

第四步：
贴网点。

因为要呈现出空灵清静的画面情境，所以选择较淡的平网，并用包住墨线的方式，呈现出朦胧迷离的线条感。

第二部 ・墮天之章 no：1
天使迷夢
comic by 游素兰

第七回
中古欧洲服饰的漫画示例

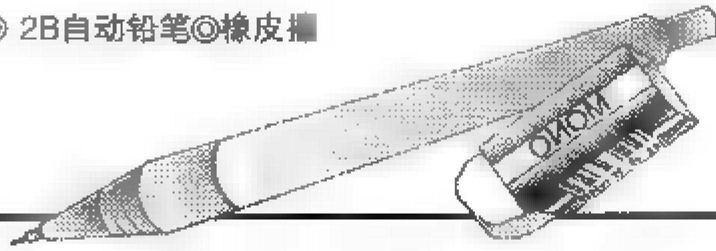

镜子除了是现实生活中的必备品外，更是许多文学作家或漫画家、电影导演拿来当作灵感激发，

并创作出许多脍炙人口的作品的媒介，如素兰姐的《古镜奇谭——倾国怨伶》，以一面在古墓中发现的神镜，

牵扯出一段动人心魄的故事……
风靡了整个中国少女漫画界!
而电影中更常常用镜子来呈现出恐怖悬疑的气氛，
帮我签名
或暗示主角心中的期盼，所以说镜子是一个很好发挥的媒介，
以我要示范的这张漫画来举例说明吧。

◎ 2B自动铅笔◎橡皮擦

①

在空白的草稿纸上，选择画面中间的位置，用铅笔画出一个大椭圆形状。

之所以选择椭圆形状的镜子，是因为要营造出古典的维多利亚风格式的镜子，以增加整张作品的华丽感。

承菱的漫画示例
STEP BY STEP

◎ 2B自动铅笔◎橡皮擦

②

接着在画面的右方，把主角的位置大概勾勒出来，确定不会占去太多画面中间的位置后，再把细节部分完整地画出来。

因为这张作品通过表现主角照镜子时的惊恐表情来呈现出恐怖的画面情绪张力，所以只[illegible]先画出主角的半侧脸部和肩膀即可。

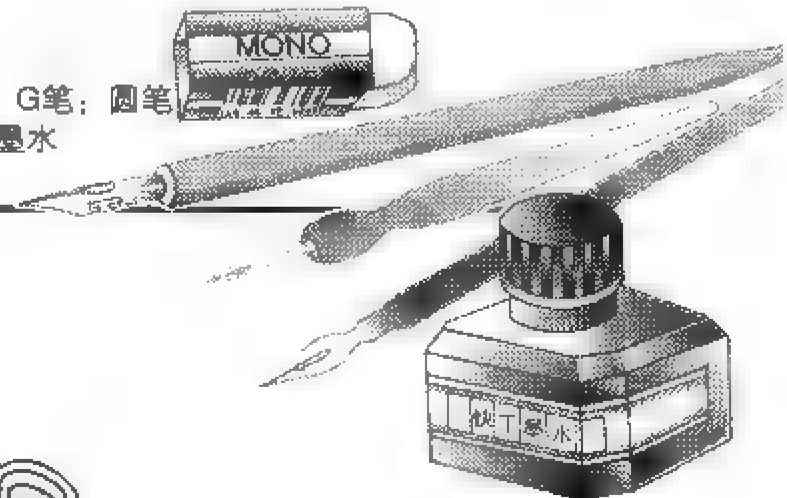
◎ 2B自动铅笔◎橡皮擦

③

然后在椭圆形状的镜子里，画出[redacted]重要的部分——主角表情的镜像。
主角在照镜子时，从镜子的反射中意外发现她的背后好像“有什么”的惊吓表情。

承菱的漫画示例
STEP BY STEP

◎蘸水笔：D笔；G笔；圆笔
◎漫画专用快干墨水
◎橡皮擦

⑤
擦除铅笔线后，接着涂黑啰！
把女主角波浪般的秀发，用小楷毛笔或白圭笔，蘸取适量的黑色墨汁来涂黑，以表现出黑发的光泽柔顺感！
◎墨汁
◎小楷毛笔或白圭笔
让她拥有一头“闪闪动人”的迷人黑发。
⑥
在墨汁中加入适度的水后再来涂黑，会更加顺手好涂喔！试试看吧。

承菱的漫画示例
STEP BY STEP

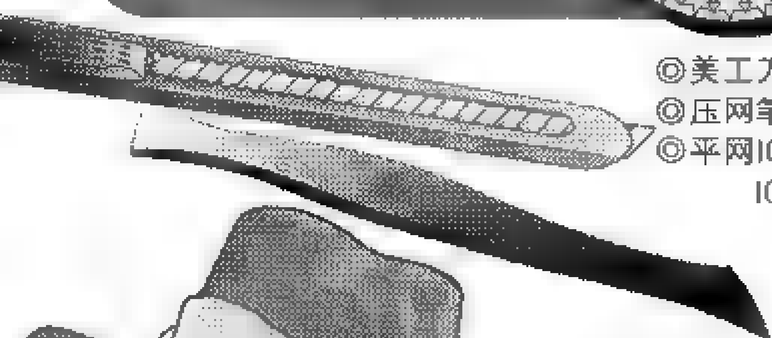
◎白色广告颜料或漫画专用修正液
◎小楷毛笔或白圭笔

◎ 美工刀或笔刀
◎ 压网笔
◎ 渐变网点纸
编号 (IC) S-434

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎美工刀或笔刀
◎压网笔
◎平网IC / S-61
IC / S-62

接着来加强人物的立体感，选择颜色较深的平网62线或63线网点，贴在女主角的脸部，以加强阴影的效果。

◎花网编号
IC / S-157

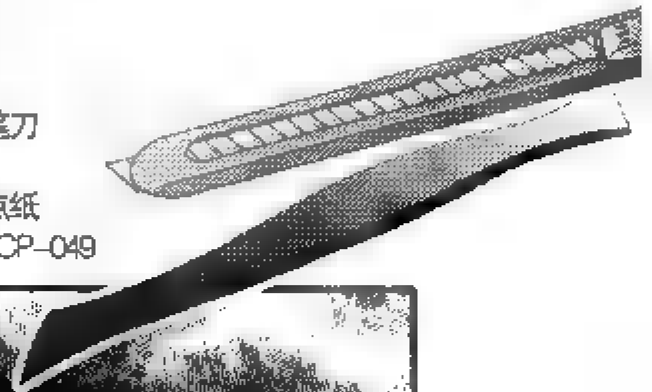

然后用花网网点纸来加强镜子花边装饰的硬木质感。

用颜色更深一点的平网网点纸来加强镜子花边装饰的硬木质感。
15
让镜子更具有华丽古典的维多利亚风格式的感觉。
◎ 美工刀或笔刀
◎ 压网笔
◎ 平网网点纸IC / S-81
◎ 效果线网点纸 MAXON / CP-049
16
接着来处理背景的情境效果，选择有拓印效果的效果线网点纸，以增加整张漫画欲营造的神秘感和黑暗感。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

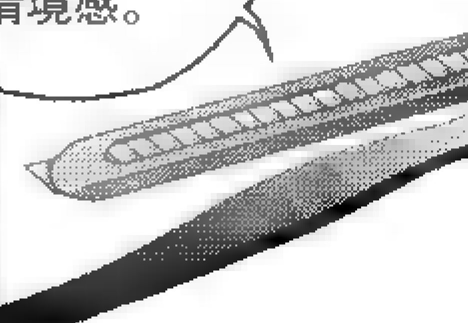
◎ 美工刀或笔刀
◎ 压网笔
◎ 效果线网点纸
(MAXON)CP-049

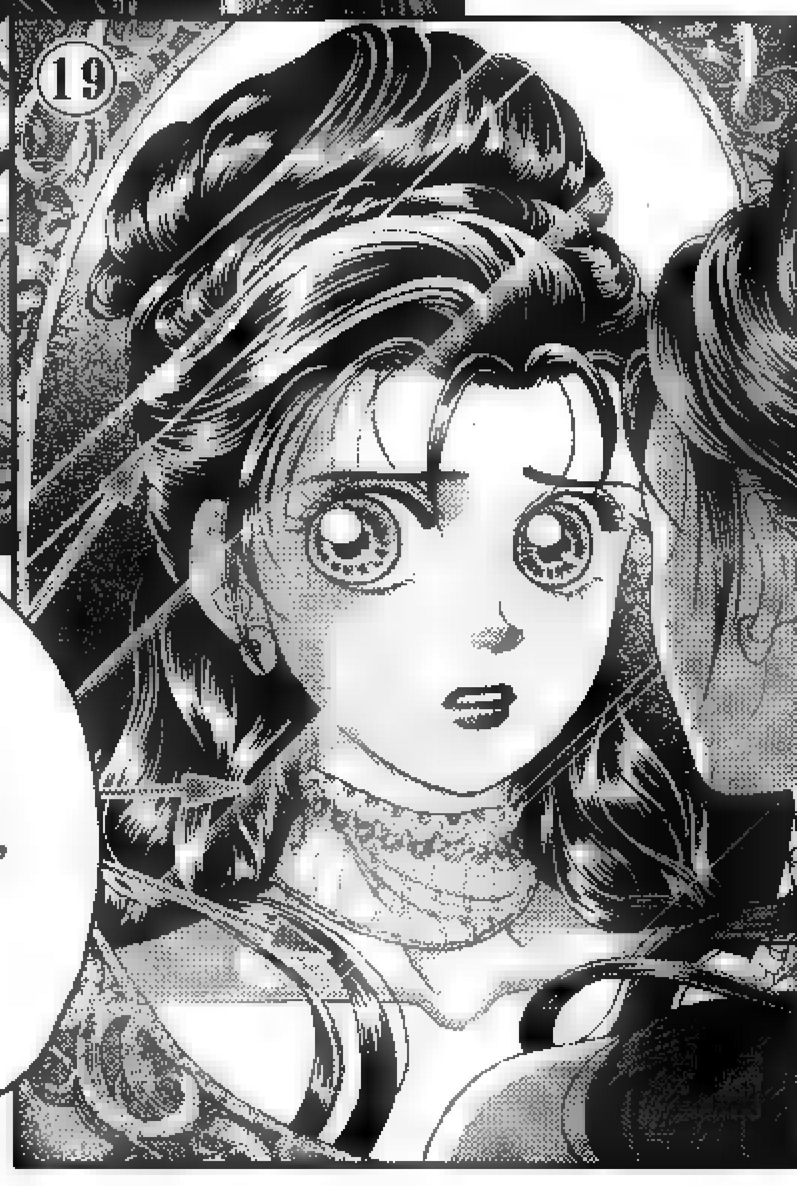

选择有渐变线画效果的效果线网点纸来加强情境感。

◎美工刀或笔刀
◎压网笔
◎效果线网点纸
(MAXON) CP-100

最后在镜子部分做出反白的效果，在鸦嘴笔中装入已调到合适浓度的白色广告颜料，用直尺画出反白的线条来，再用喷枪修饰反白的雾状效果！

◎喷枪◎小楷毛笔
◎白色广告颜料
◎鸦嘴笔

承菱的漫画示例

完成图 《暗夜中的黑镜》

第八回
中国古装仕女的漫画示例

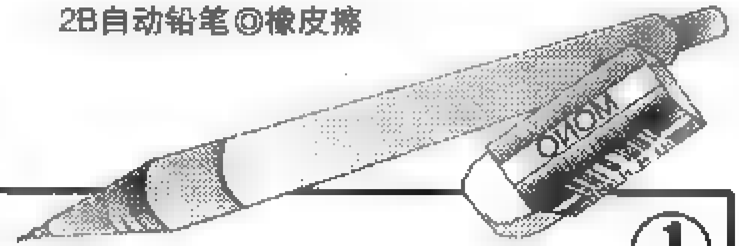

扉扉公主说得没错，不过当你在月色下吃月饼、烤肉的时候，有没有想到
那古老的中国神话传奇故事——嫦娥奔月？
别阻止我啦，我要飞到天上的月亮那儿去！
老婆，求求你别走呀！

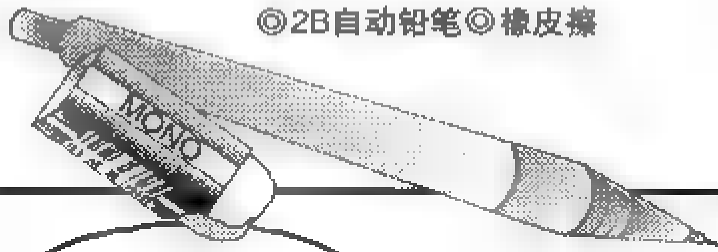

除了嫦娥奔月这个传奇故事带来的灵感启发外，其实还有改编自中国名著的作品，
例如，香港经典电影中改编自《聊斋异志》的《倩女幽魂》。
(那是我的最[redacted]呢！)
电影中的美丽女鬼小倩，几乎每次总是伴随着随风飘逸的彩带出场，增添了几许神秘美感，所以……
就以随风起舞的彩带加上迷人的月色作为出发点，来创作一张“中国古装浪漫主题”的作品吧。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

2B自动铅笔◎橡皮擦

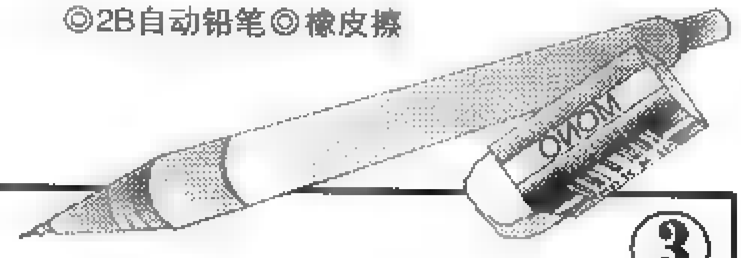

◎2B自动铅笔◎橡皮擦

②
接着开始画细部，注意主角的脸部表情和眼睛注视的角度，以向上仰望天空的神情为表现的重点。
双手的动作要柔美，注意骨架要画正确，虽然说中国古装大都是长袖长袍的，但别忘了它们是穿在身体上的。
所以画好正确的骨架，就能呈现正确的衣服褶皱和流动感。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎2B自动铅笔◎橡皮擦

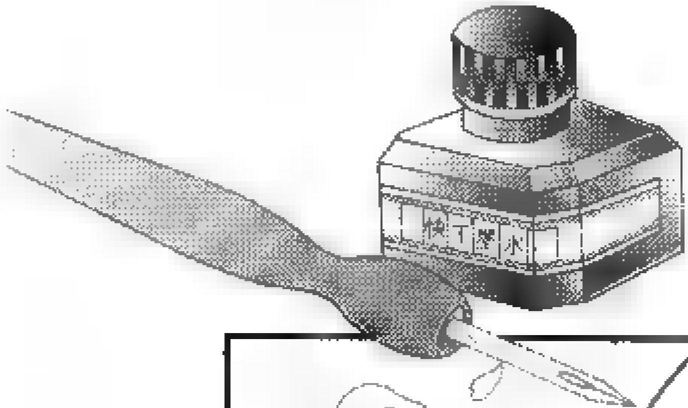

接着大概画出飘舞彩带的动线来，确定呈现舞动的感觉后，再画出细部来。

人物的主体和动作完成后，再来增加一些飘动的感觉，在画面四周画上一些小花瓣，不仅增加美感，也增加整张作品的动感。

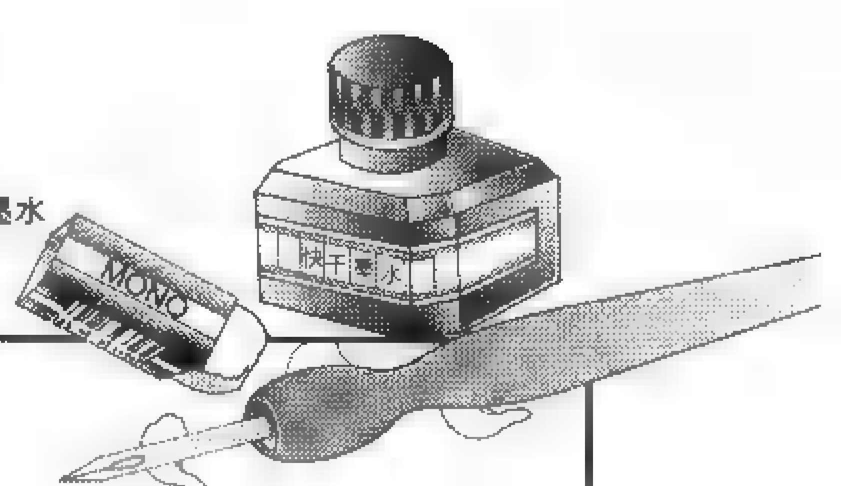

◎漫画专用墨水
◎圆笔

④
画完草图后，即可开始描墨线了。因为要表现出柔美的感觉，所以整个画面都用圆笔来描线。
新的圆笔笔尖过于尖锐，画不出完整的线条。
可把圆笔笔尖拿到玻璃或镜子上磨一磨，把笔头都磨平了!只要来回磨几次就可以了喔。

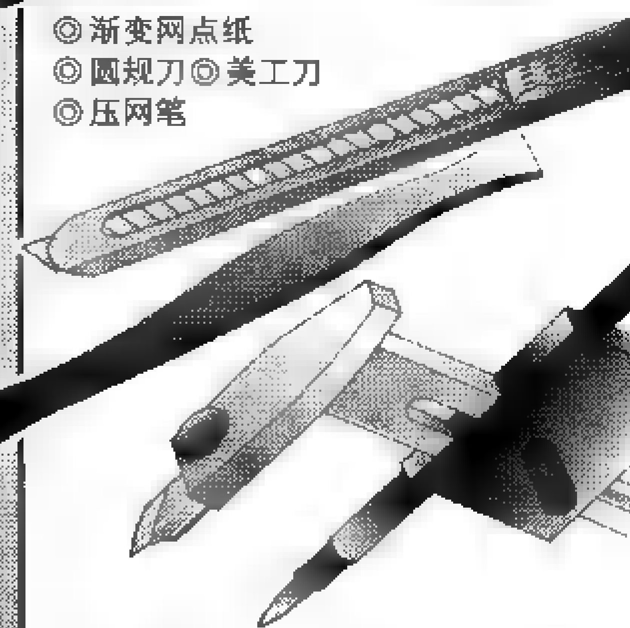
承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎橡皮擦
◎漫画专用墨水
◎圆笔

◎渐变网点纸
◎圆规刀◎美工刀
◎压网笔

描墨线的步骤完成后，接着贴网点纸。先从背景的部分来处理，选择渐变网，以表现出主角站在黑暗夜空下的感觉。

贴平渐变网后，在画面的正中间上方的部分，用圆规刀切割出一个大圆形，代表晕黄的月色，也呈现出月亮在主角背后的感觉。

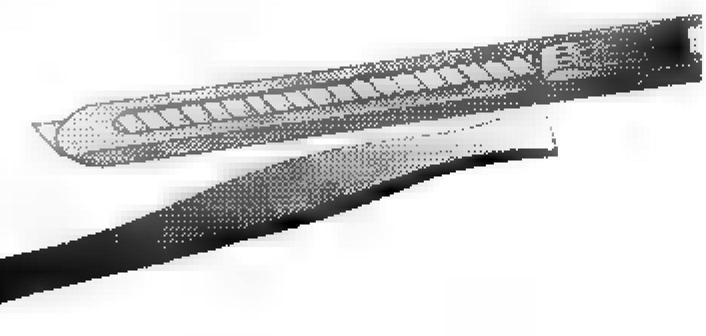

在月亮的部分留下一些飘云状的渐变网。

承菱的漫画示例
STEP BY STEP

◎美工刀
◎压网笔

11
接着再贴上一张渐变网，以加强背景的情境效果
◎渐变网点纸
◎圆规刀◎美工刀
◎压网笔
重复上一个步骤——切割出月亮的形状，并做刮网柔边的处理，在衣服彩带的背景部分进行刮网的操作，
使它呈现出彩带发出微光的晶莹感。
12
13
14
这个步骤的顺序是，先做刮网的处理，再把盖住主角身体和花瓣部分的渐变网点纸切割掉。
15
这样做的好处是，不用担心已经粘贴好或切割好的网点纸，因刮网的动作太频繁而脱落。

承菱的漫画示例
STEP BY STEP

◎平网◎渐变网点纸
◎美工刀◎压网笔

检查作品。
把整张作品拿着近看、远看，并看久一点，想想还有哪里需要加强的。
21
并问问自己，这就是你想要呈现给读者看的作品吗?自己满意吗?
我觉得还不满意，所以我要继续下面的操作——喷修和修白。

承菱的漫画示例
STEP BY STEP
◎喷枪◎小楷毛笔
◎白色广告颜料
22
先用小楷毛笔蘸取适量的白色广告颜料，在月亮、主角衣服的彩带边画上小圆点。
23
为啥我的彩带就不能飞起来呢？
再用已经装取了浓度适中的白色广告颜料的喷枪，在小圆点的部分喷上圆形雾状的光晕，以增加整张漫画的晶莹感。
24
25
也营造出主角在黑暗的月夜下，彩带随风起舞，发出光晕的清丽和神秘感！

承蔓的漫画示例

完成图《月夜佳人》

第九回
奇情罗曼史的漫画示例

其实，我只要被风吹拂着，就会让我想起最喜欢的一部电影喔!（没办法我是影痴）
对呀!其实漫画也是呀!
那就是我个人认为，所有外国的罗曼史言情小说中的经典之作——《飘》，
也就是被改编成电影的《乱世佳人》。
电影里，敢爱敢恨、敢说敢做的女主角，鲜明的个性造就了她丰富的人生和感情生活。

这部片子我最喜欢后半段了，因为男女主角之间的爱恨情仇和精彩的情节，都让我回味不已呢。
当然这部片子中绝对不可不提的，
是女主角一套又一套华美的戏服，即使这部电影已经有70年的历史了，但现在看这部电影，
还是觉得很棒！不愧为电影史上最为成功和经典之作！
所以呀，就让我——这个标准的影迷，来画一张很有罗曼史感觉的，且有超级华丽的衣服的作品吧！

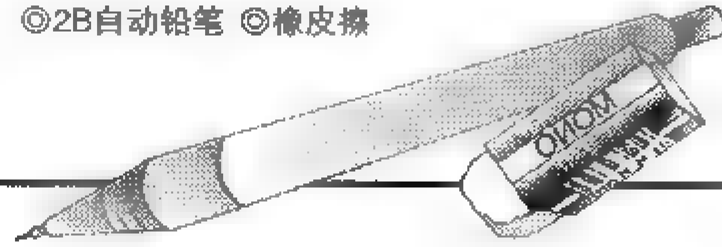
承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎2B自动铅笔 ◎橡皮擦

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎2B自动铅笔 ◎橡皮擦

◎蘸水笔、D笔、G笔、圆笔
◎漫画专用快干墨水

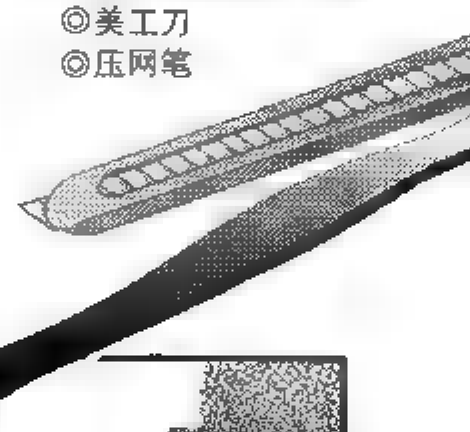
◎橡皮擦

④
描墨线的步骤完成后，等墨线干了再来擦除铅笔线。
铅笔线擦掉后，画面也清爽多了，能更清楚地看见刚刚描墨线的效果如何。
有不满意的地方，如画错线条、线条不够顺的部分，做一些修整。
因为下一步就要贴网点了，会很难再做补线条的工作了喔。

承菱的漫画示例
STEP BY STEP

◎IC/S-450
◎渐变效果线网点纸
◎美工刀
◎压网笔

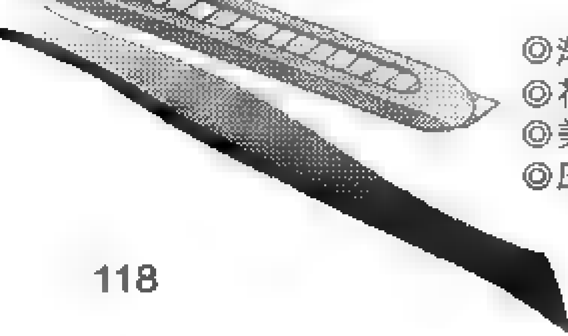

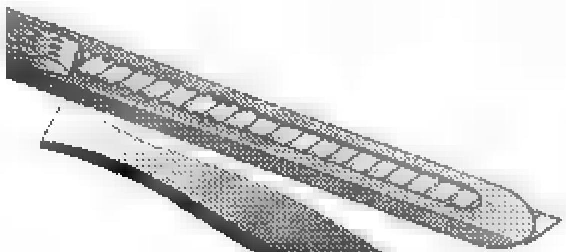
承[illegible]的漫画示例
STEP BY STEP

◎渐变网点纸
◎花纹网点纸
◎美工刀
◎压网笔

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎平网网点纸
◎美工刀
◎压网笔

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎平网网点纸　◎美工刀　◎ IC/S-67.S-418
◎渐变沙目网点纸 ◎ 压网笔

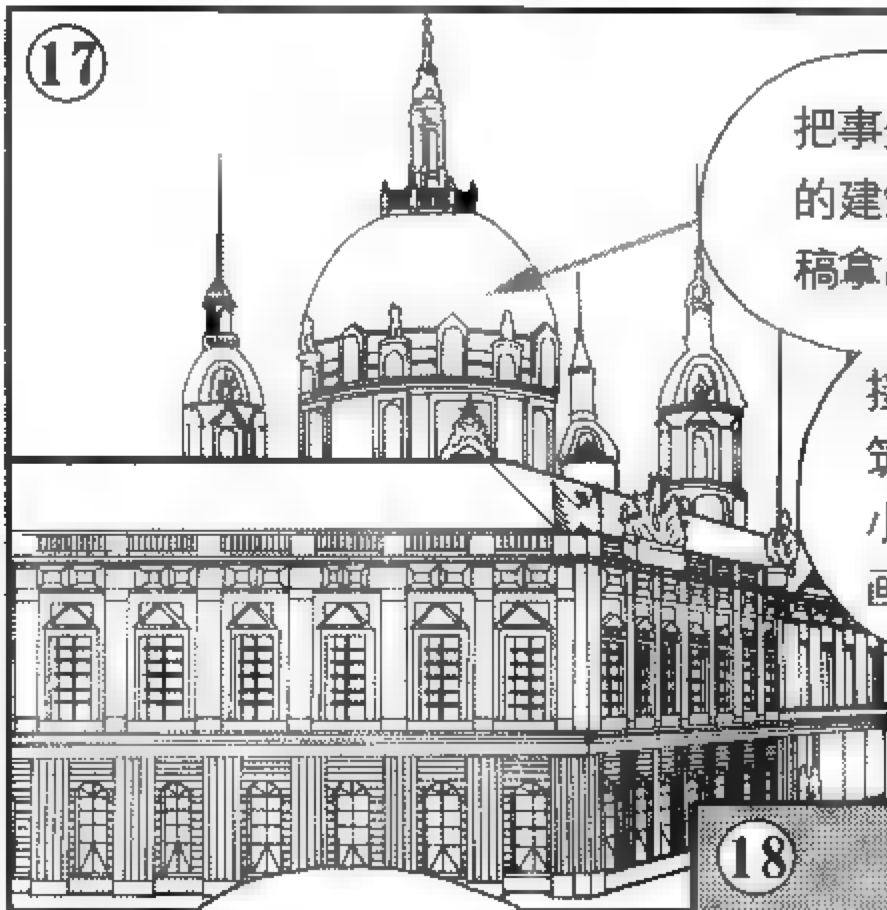

承菱的漫画示例
STEP BY STEP

◎ 建筑物线稿
◎ 渐变网点纸
◎ 美工刀 ◎ 纸胶带
◎ 复印机

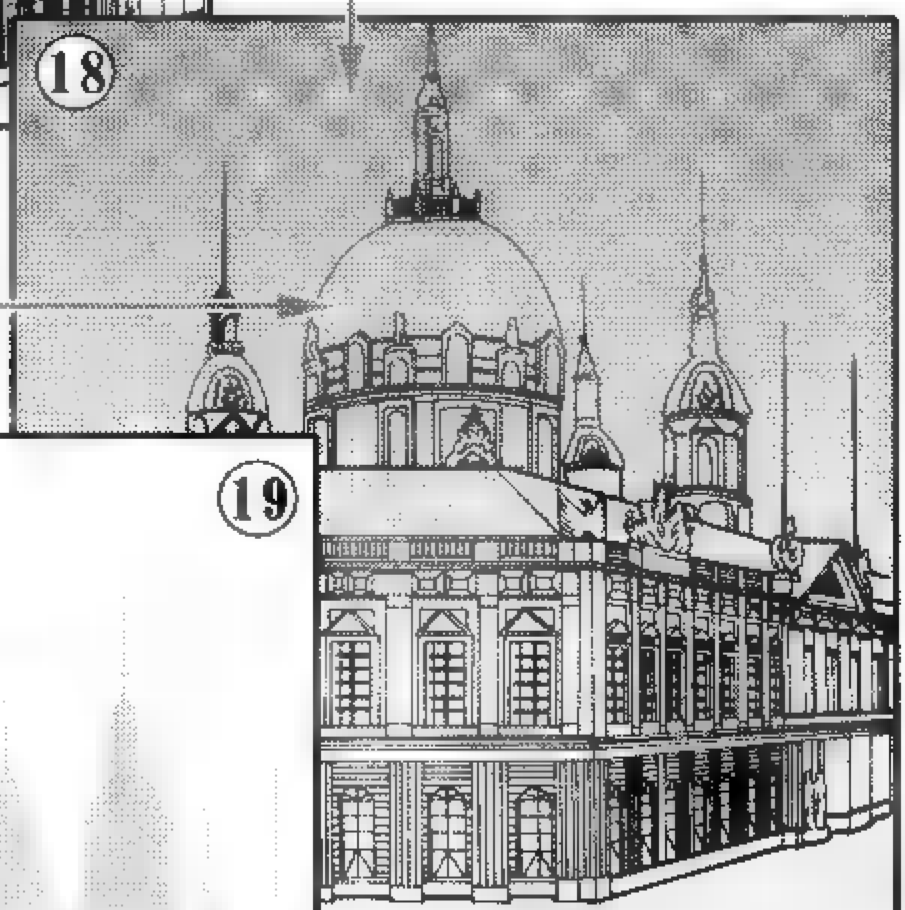

⑰

把事先画好的建筑物线稿拿出来。

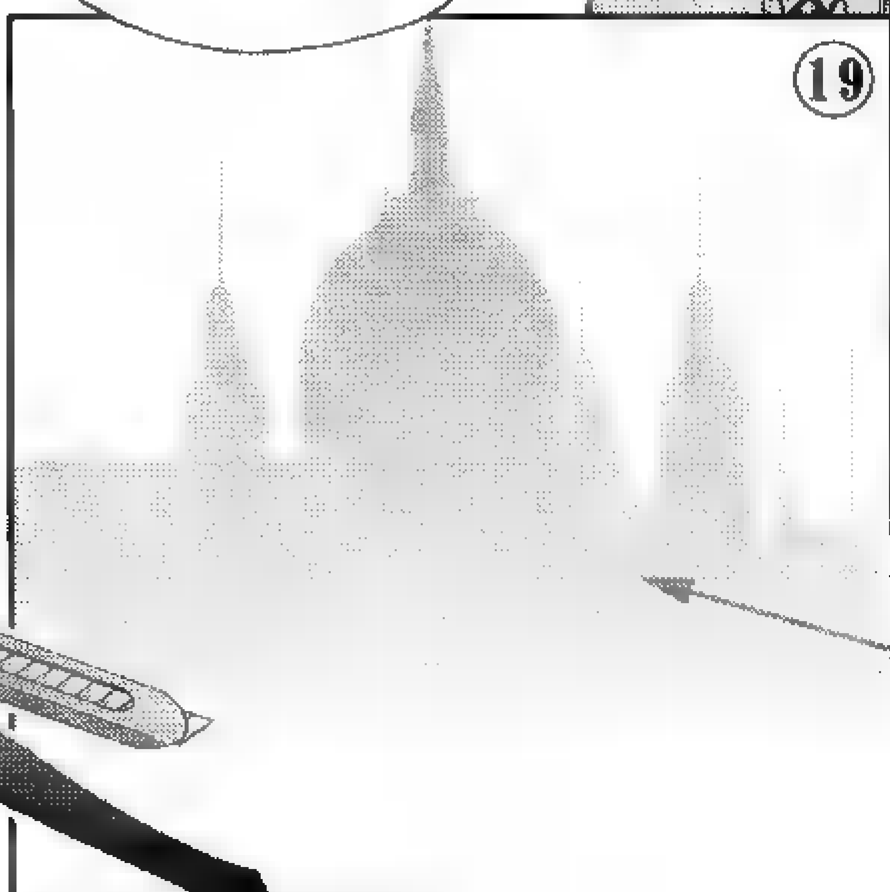
接着用复印机把建筑物线稿，缩放大小至恰好可放在漫画中的背景部分。

⑱

利用透写台的透光效果，把渐变网点纸放在建筑物线稿上，用纸胶固定。

◎ IC/S-470

⑲

依照建筑物线稿，切割出一张有建筑物形状效果的渐变网点。

20
然后把这张带有建筑物形状的渐变网点贴到画面中落地窗的下方。
男女主角的下方部分再贴上一张渐变网，营造神秘的情境效果。
21
© IC/S-471
最后用白圭笔蘸取白色广告颜料，画上几个小圆点，以增加整张漫画的亮丽度!
22

乔英的漫画示例
完成图《孤星》

第十回
泡个玫瑰花浴澡的漫画示例

整部影片中，最让承菱印象深刻的，就是埃及艳后很喜欢泡澡，我觉得她泡澡的画面非常性感呢！
据说用牛奶来洗澡护肤的发明者也就是她喔！
像承菱每次长时间画完稿子后，最喜欢洗一个热水澡了！
不仅能洗去疲劳，还能辅助治疗腰酸背痛呢，真是一举两得呀。

而你有没有发现呢？其实在很多的漫画作品中，都常常出现主角放松心情泡在热水中的画面，
或沉思，或做做白日梦，或想着那个他（她）……
因为洗澡真的是一件很生活化的事情，但也是很私人的时刻，正因为如此，赋予“洗澡”更多的遐想空间。
想想电视广告上，数量最多也最吸引人想看的，不就是某某知名女星或男星拍的沐浴乳广告吗？
所以，我们就来创作一张和泡澡有关的漫画吧。

◎ 2B自动铅笔 ◎橡皮擦

①

首先把初步的构图画出来，以坐在水池中沉思的主角为主题，并搭配玫瑰花为背景。

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎2B自动铅笔 ◎橡皮擦

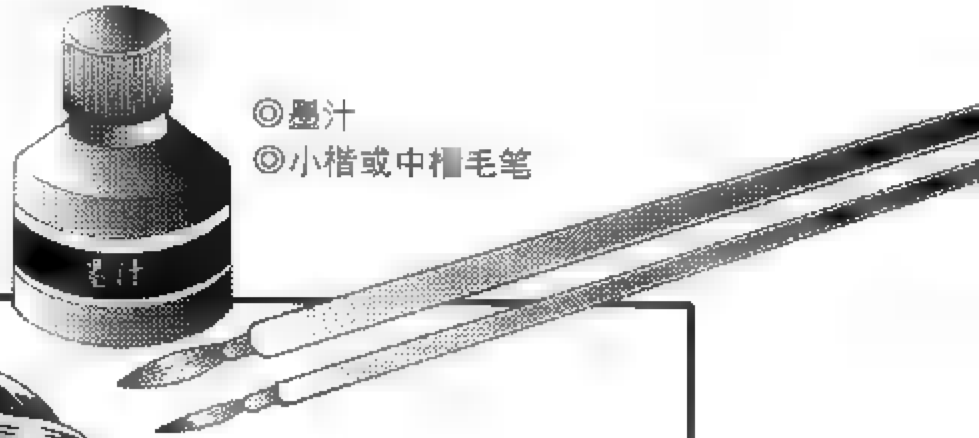

承菱的漫画示例
STEP BY STEP

◎ 漫画专用墨水
◎ 圆笔
◎ 镝笔
◎ 橡皮擦

承菱的漫画示例
STEP BY STEP

◎墨汁
◎小楷或中楷毛笔

把事先已经画好的玫瑰花，用复印机转印到空白的网点纸上，就是自制的玫瑰花线稿网点纸了。

◎玫瑰花线稿
◎复印机
◎空白网点

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

承菱的漫画示例
STEP BY STEP
◎美工刀
◎压网笔
◎平网网点纸
◎渐变网点纸
10
在平网网点纸上切割出玫瑰花的形状，贴在背景中的玫瑰花的后面，营造出朦胧的玫瑰花海的梦幻感觉。
11
12
用刮网的技法呈现出柔和的情境。
13
◎IC/S-61
接着用渐变网点纸表现出水面的深浅度。
14
◎IC/S-473

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎渐变网点纸 ◎平网网点纸
◎美工刀 ◎压网笔

承菱的漫画示例 STEP BY STEP

◎美工刀
◎压网笔
◎平网[illegible]点纸

承菱的漫画示例
STEP BY STEP

◎美工刀
◎压网笔
◎线画效果线网点纸

◎小楷毛笔
◎白色广告颜料

22
23
最后用白圭笔或小楷毛笔，蘸取白色广告颜料，在背景的玫瑰花处画上许多大小不一的圆点，以增加整张作品的美感。
24
主角的身体部分也用小楷毛笔蘸取白色广告颜料，画上一些圆点代表水花。
25
水面部分用小楷毛笔蘸取白色广告颜料，画出阵阵的涟漪线条出来，营造透明晶莹感。这张玫瑰花浴澡漫画就完成啦!

承菱的漫画示例

完成图《蜜果物语·杜里斯》

狂龍國際出版

策划 陈昇 郭发明

▲从最简单的开始学！

感受名家指点，成就漫画达人！

ISBN 978-7-115-21137-8

ISBN 978-7-115-21137-8

定价：18.00 元

分类建议：动漫/动漫技法

人民邮电出版社网址：www.ptpress.com.cn